

Maurice-Élie SARTHOU

au Musée Fabre

**Exposition temporaire
du 22 mars au 1er juin 2014**

Dossier Pédagogique (Service éducatif, I.SOBCZAK, A.ROLLAND)

*Le Grand incendie,
huile sur toile, dyptique, 260,5x130, 1977, Musée Fabre*

1/ Fiche enseignant: Découvrir une œuvre, p. 2
Le grand incendie.

2/ Histoire des arts: Propositions pédagogiques p. 7

3/ Fiche élève: Parcours dans l'exposition : p. 12
découvrir un peintre et son œuvre

1/ Fiche enseignant:

Découvrir une œuvre,

Le grand incendie

Le XXème siècle au Musée Fabre : un artiste, une œuvre
Maurice-Élie SARTHOU (1911 Bayonne-1999 Paris)
Le grand incendie, 1977

Fiche enseignant

L'artiste :

Maurice-Élie SARTHOU, artiste peintre, professeur de dessin, un des représentants de la nouvelle École de Paris (années 1950), travaille entre Paris et Sète.

Il étudie aux Beaux-arts et participe à de nombreuses expositions pour lesquelles il obtient des prix de peinture.

Son travail s'inspire de la luminosité et de la chaleur des paysages provençaux et camarguais. Il représente l'eau, la terre, le feu, le ciel dans des peintures structurées aux couleurs intenses. Ses paysages, mélanges d'expériences visuelles et de sensations intérieures, se situent entre figuration et abstraction. Dans les années 1960, il appartient au groupe Montpellier-Sète qui rassemble des passionnés de la Méditerranée et du port de Sète.

Son œuvre est constitué d'aquarelles, de lavis, de gouaches, de décorations murales, de lithographies, de vitraux, d'illustrations de livres, de peintures à l'huile.

Le Grand incendie, huile sur toile, dyptique, 260,5 x 130 cm, 1977, Musée Fabre, don en 2005 par la famille

Le contexte artistique :

La seconde École de Paris est constituée d'artistes comme Roger Bissière, Nicolas de Staël, Hans Hartung, Maria Elena Vieira da Silva, Pierre Soulages, Zao Wou-Ki...

La seconde École de Paris rassemble des artistes ayant contribué à faire du Paris de l'après-guerre un des grands foyers de la création artistique jusque dans les années 1960. Ces artistes, plutôt non figuratifs, se rassemblent autour du refus de tout académisme et d'un désir de modernisme. À la même époque se développe, aux États-Unis, l'École de New York avec le *Color Field* de Rothko et l'*Action Painting* de Pollock.

Maurice-Élie Sarthou sera choisi, en 1956, pour représenter, aux côtés d'artistes prestigieux de son époque comme Pierre Soulages, à une exposition de Munich (visant à resserrer les liens entre les deux grandes puissances après guerre), la jeune création française.

Le groupe Montpellier- Sète : Ce groupe, créé en 1964, est formé de sept membres : Jean Raymond Bessil, Gérard Calvet, Gabriel Couderc, Camille Descossy, François Desnoyer, Georges Dezeuze et Pierre Fournel. Ces artistes se connaissent depuis l'École des Beaux-Arts de Montpellier et ont commencé à exposer en 1937 sous le nom de *Groupe Frédéric Bazille*. Ils sont amis et ont pour centres d'intérêt communs un goût pour le travail sur le motif (la mer Méditerranée, la nature, les paysages, les ports dont celui de Sète) et une envie de montrer cet amour du Sud de la France et de sa lumière. Il règne dans ce groupe une grande liberté de représentation, d'expression avec une palette aux couleurs éclatantes.

Ils sont soutenus par Jean Claparède, conservateur du Musée Fabre de 1945 à 1965, et le musée leur consacre plusieurs expositions.

Bauxite aux baux, huile sur toile, 130x167cm,
collection particulière Francine et Daniel Sutton

Sarthou et le paysage :

Le genre du paysage s'est développé dans l'art occidental dès le XVIème siècle en Italie et en Flandre. La peinture italienne, réalisée en atelier, est marquée par la redécouverte de la culture antique suite aux fouilles de Pompéi au XVIIIème siècle. Cette peinture italienne offre un paysage composé par l'esprit, mis en scène, alors que les peintres hollandais peignent le paysage tel qu'il est perçu par l'œil, avec sensibilité.

Au XIXème siècle, la peinture néoclassique s'inspire des leçons des peintres italiens ; les artistes romantiques choisissent, quant à eux, d'exprimer leurs états d'âme, leurs émotions avec une sensibilité exacerbée. À la fin du XIXème siècle, avec l'invention de la photographie et celle de la peinture à l'huile en tubes, les peintres s'orientent vers la pratique du paysage sur le motif, en plein air. Par ailleurs, les recherches de la Physique sur la couleur et la lumière leur offrent un champ d'exploration nouveau (Impressionnisme, Pointillisme).

On retrouve, dans les peintures de Sarthou, réalisées après 1970, ce même goût pour le paysage peint sur le motif, cet amour de la lumière, cette envie de capter la sensation, l'impression fugitive des éléments naturels. Du Fauvisme il a gardé le souvenir d'une palette explosive et contrastée, de couleurs pures. Sa touche, fortement expressive, libre de toute contrainte par rapport à la réalité, fait écho à certaines peintures abstraites de Pollock ou de Rothko. L'influence de Cézanne et de la peinture cubiste est visible également dans les toiles de Sarthou, solidement structurées, où la composition fragmentée questionne l'espace et la profondeur du tableau.

Enfin, son travail sur le paysage est à mettre en regard avec celui de ses contemporains : Zao Wou-Ki, Vieira Da Silva, Bissière, Nicolas De Staël...

Mistral n°7, 1971, lavis, 50 x 65cm
Collection Daniel Sutton

Analyse : *Le Grand incendie*, huile sur toile, dyptique, 260,5 x 130 cm, 1977, Musée Fabre, don en 2005 par la famille

Sarthou a peint le tableau *Le Grand incendie* en 1977 ; c'est une huile sur toile, composée de deux panneaux carrés accolés. Le format horizontal est imposant : 260,5 x 130 cm. Cette œuvre appartient aux collections du Musée Fabre.

Les couleurs dominantes de l'œuvre sont l'orange, le bleu, le violet et le noir. Elles sont nuancées par des couches de peinture superposées ; ainsi, l'orange apparaît sous le violet, transparent, le violet sous le bleu... Le noir, quant à lui, est plus épais ; il structure le tableau et crée un parcours visuel solide sur lequel l'œil rebondit. Le peintre joue avec le contraste entre les couleurs complémentaires " orange / bleu". Quelques touches de vert végétal viennent faire résonance avec les petites surfaces rouges, incandescentes, placées sur les oranges pour les rehausser. L'ensemble du tableau est vif et lumineux. Le bleu, le vert et le violet refroidissent légèrement cet incendie de couleurs chaudes et vibrantes. Le feu est représenté par des dégradés d'orange, de rouge intense qui fusionnent par endroit avec le bleu et le violet évoquant une température de combustion bien supérieure encore.

Cette œuvre est composée de deux surfaces carrées qui se touchent mais séparées physiquement et visuellement par une démarcation noire qui crée une rupture au milieu de l'œuvre ; toutefois la peinture se prolonge d'un pan à l'autre sans tenir compte de cette limite. Le format très allongé donne une impression de vision panoramique se prolongeant au delà du champ coloré.

La partie inférieure du tableau concentre les couleurs aux valeurs les plus sombres ce qui évoque un haut "plus léger" et un bas "plus lourd" et, ainsi, oriente la lecture de l'œuvre. Les couleurs chaudes semblent s'avancer vers nous alors que les couleurs froides et sombres semblent reculer. Ceci crée une impression d'espace, de profondeur. Mais à quelle distance le spectateur se situe-t-il par rapport au paysage incendié ? Les repères spatiaux sont flous ; en effet, on pourrait aussi imaginer que l'incendie est vu en plongée (satellite ou microscope?). La question de l'échelle se pose alors.

Les gestes du peintre sont amples, visibles, dynamiques, spontanés, laissant par endroits la toile visible, grattée ou empâtée. Ces mouvements suivent des lignes obliques ou courbes avec une impression de frottement sur la toile pour fondre les couleurs entre elles et traduire la vitesse du feu. D'autre part, le peintre juxtapose des touches plus construites, donnant ainsi aux masses de matières sombres (noires, marron) un effet minéral, végétal. Rochers ou bois brûlés ? Les flammèches orange s'enroulent, surgissent, se heurtent aux autres couleurs, exprimant toute la force du combat entre le feu et la nature.

Sarthou nous livre dans cette œuvre une vision très personnelle, sensorielle de l'incendie tel qu'il a dû en voir dans le sud de la France. Tous les sens sont sollicités : odeur du bois calciné, crépitement, chaleur irradiante, danse des flammes, luminosité, énergie impétueuse se dégageant de la scène.

Seul le titre nous certifie l'intention de l'artiste de représenter un paysage ardent. Sarthou suggère plus qu'il ne montre, offrant une vision qui se situe entre figuration et abstraction, une "figuration allusive" qui laisse le spectateur libre d'interpréter cette explosion colorée.

2/ Histoire des arts:

Propositions pédagogiques

L'exposition, consacrée par le musée Fabre à Maurice-Élie Sarthou, offre de nombreuses pistes de travail en Arts Plastiques mais aussi en Histoire des Arts et peut être abordée de façon transdisciplinaire par tous les enseignants du Premier degré, Collège et Lycée.

Quelques objectifs pédagogiques spécifiques aux Arts Plastiques:

Découvrir des œuvres dans leur lieu d'exposition : le Musée et comment elles sont présentées.

Apprendre à regarder une œuvre, la situer parmi les autres œuvres de l'artiste ou de ses contemporains.

Comprendre ce qu'est une démarche artistique et son évolution.

Différencier la peinture figurative de la peinture abstraite.

Etudier différentes représentations du paysage.

Décrire une œuvre à partir des éléments de formulation plastique, en distinguant outils, supports, mediums.

Etudier la couleur comme moyen d'expression et savoir la décrire.

Créer intentionnellement des couleurs en faisant varier la coloration, la valeur, l'intensité
Produire des gestes, des effets de matière.

Exprimer ses sensations, émotions, préférences, goûts face à une œuvre.

<p style="text-align: center;">Thématiques</p>	<p style="text-align: center;">Pistes pédagogiques et problématiques pouvant être développées autour de l'exposition Maurice-Elie Sarthou</p>	<p style="text-align: center;"><u>Niveaux</u> <u>Disciplines</u></p>
<p style="text-align: center;">Sarthou,</p> <p style="text-align: center;">" peintre solaire"</p> <p style="text-align: center;"><i>Le feu, la chaleur, le vent</i></p> <p style="text-align: center;"><i>La couleur</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Le mouvement, le geste</i></p> <p style="text-align: center;"><i>La trace</i></p> <p style="text-align: center;"><i>L'énergie</i></p>	<p>Les sociétés humaines et le feu, entre bienfaits et risques</p> <p>- Préhistoire : la maîtrise du feu (CE2)</p> <p>- Les sociétés face aux risques naturels et technologiques (Collège : 5ème / LP : 2nde Bac Pro et CAP)</p> <p>- Gérer les espaces terrestres, les espaces soumis aux risques majeurs (Lycée général et technologique : 2nde)</p>	<p>Premier degré Collège Lycée</p> <p>Education civique : Comportement citoyen, respect de la nature.</p> <p>Histoire- Géographie</p> <p>PSE (LP)</p>
	<p>Montrer et dire le feu. (Approche sensorielle)</p> <p>Les couleurs du feu</p> <p><i>Avant, pendant la visite :</i> Rechercher, découvrir du vocabulaire sur la couleur, les couleurs complémentaires, les contrastes, la lumière, la chaleur, l'odeur, le mouvement...</p> <p><i>Pendant, après la visite :</i> Rédiger un petit texte pour décrire l'une des œuvres pour quelqu'un qui était absent lors de la visite de l'exposition.</p> <p><i>Avant, après la visite :</i> Collectionner les couleurs chaude "Les repérer dans notre environnement, les prélever sous forme d'échantillons sur des objets ou des images, les classer, les organiser ».</p> <p>Représenter, dire, écrire le feu</p> <p><i>Après la visite :</i> "Capturer le feu sur ma feuille ", "Un tourbillon de chaleur a traversé ma feuille". (Encres, gouaches, pastels, fusain. Outils : gros pinceaux, éponges, chiffons, mains. Travailler les transparences, épaisseurs).</p> <p>Écrire un poème dédié au feu.</p>	<p>Premier degré Collège LP</p> <p>Arts plastiques Français</p> <p>Les pistes proposées peuvent être adaptées par les enseignants en fonction des niveaux scolaires et des objectifs disciplinaires poursuivis.</p> <p>On peut envisager un travail interdisciplinaire dans l'esprit de l'enseignement de l'histoire des arts : création d'une double page du cahier « Histoire des arts » : œuvre de Sarthou commentée, production plastique de l'élève et poème.</p>

<p style="text-align: center;">Thématiques</p>	<p style="text-align: center;">Pistes pédagogiques et problématiques pouvant être développées autour de l'exposition Maurice-Elie Sarthou</p>	<p style="text-align: center;"><u>Niveaux</u> <u>Disciplines</u></p>
<p style="text-align: center;">Sarthou, "peintre du paysage"</p> <p style="text-align: center;"><i>La représentation du paysage</i></p> <p style="text-align: center;"><i>De la figuration à l'abstraction</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Le Sud de la France et sa lumière</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Les pins, les Alpilles, les carrières</i></p>	<p>Le paysage, un genre</p> <p>L'œuvre de Sarthou dans l'histoire du paysage peint</p> <p>Comment représenter un paysage ? Que montrer d'un paysage ?</p> <p><i>Avant la visite :</i> Lors d'une sortie, dessiner un paysage : vue d'ensemble, plan moyen, plan rapproché, gros plan. Dessins au crayon 2B, fusain et d'autres avec les matériaux disponibles sur place dans le paysage : terre, eau, herbes frottées sur le support... Comparer les résultats.</p> <p><i>Pendant la visite :</i> Peut-on parler de "paysage abstrait" ? Quel sens l'écart avec la réalité donne-t-il à l'œuvre ? Peut-on parler de "Figuration allusive" ?</p> <p><i>Après la visite :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> * "De plus en plus abstrait" : à partir d'une photographie de garrigue, proposer une série afin d'obtenir, progressivement, un paysage abstrait. Utiliser un logiciel de retouche d'images. * " A partir d'un échantillon imprimé en couleurs d'un tableau de Sarthou, collé sur une feuille, le camoufler dans la feuille, le prolonger afin de créer un paysage imaginaire. Etudier les couleurs, nuances, gestes. * " Faire un paysage de gestes." * " Créer un paysage de lumières" * "Filmer les 4 éléments (l'eau, le feu, l'air, la terre) et proposer un montage vidéo qui mettra en relation ces éléments naturels." <p>(Autres artistes : Corot, Matisse, Cézanne, Van Gogh, Monet, Mondrian, Kandinsky...)</p>	<p><u>Premier degré</u> <u>Collège</u> <u>Lycée</u></p> <p><u>SVT et Géographie :</u> Lecture de paysages</p> <p><u>Arts plastiques :</u> "L'image et son référent" (Collège : 5°)</p> <p><u>Français :</u> La description</p>

<p style="text-align: center;"><i>Thématiques</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Pistes pédagogiques et problématiques pouvant être développées autour de l'exposition Maurice-Elie Sarthou</i></p>	<p style="text-align: center;"><u>Niveaux</u> <u>Disciplines</u></p>
<p style="text-align: center;"><i>Sarthou, "peintre minéral"</i></p> <p style="text-align: center;">Vision panoramique ou vision rapprochée ?</p> <p style="text-align: center;">La matérialité, les matières.</p> <p style="text-align: center;">Les textures organiques, végétales.</p>	<p>A quelle distance le peintre se situe-t-il de son sujet ?</p> <p>Que se passe t-il lorsque l'on change d'échelle par la représentation ?</p> <p><u>Avant la visite</u> : "Du tout petit, agrandi " Chercher un caillou, une écorce colorée et représenter sa matière sur un grand format. Intégrer l'objet dans la production. (Utiliser une loupe pour l'observation.)</p> <p>Le titre influence t-il le spectateur dans l'interprétation du tableau ?</p> <p><u>Pendant la visite</u> :</p> <p>* Donner des titres à trois tableaux de Sarthou puis comparer avec les titres figurant sur les cartels.</p> <p>* Décrire des œuvres sans connaître les titres puis recommencer après avoir pris connaissance des titres. Faire un constat.</p> <p><u>Après la visite</u> :</p> <p>* "Et si c'était une peau d'animal fabuleux ? » A partir des tableaux de Sarthou fabriquer « une peau d'animal fabuleux ». Raconter la découverte de cet animal et décrire la texture de sa peau, ses couleurs, son mode de vie...</p> <p>* "Une météorite en provenance de la planète peinte par Sarthou est apparue sur la terre ». La fabriquer. Observer des minéraux.</p> <p>* Raconter le voyage de cette météorite à travers l'espace, dans une petite bande dessinée ou un texte narratif.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Premier degré</u> <u>Collège</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Arts plastiques</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Français</u> La description et le point de vue. Le récit.</p> <p style="text-align: center;"><u>Géographie</u> La lecture de paysages et le changement d'échelles</p> <p style="text-align: center;"><u>SVT</u> Découvrir et utiliser un microscope</p>

<p><i>Thématiques</i></p>	<p><i>Pistes pédagogiques et problématiques pouvant être développées autour de l'exposition Maurice-Elie Sarthou</i></p>	<p><u>Niveaux</u> <u>Disciplines</u></p>
<p><i>Sarthou,</i> <i>"peintre aquatique"</i></p> <p>Eau, mer, ports</p> <p>Camargue</p> <p>Banquise</p>	<p>Comment représenter l'eau et les bords de mer ?</p> <p>L'eau, muse des poètes.</p> <p><u>Pendant la visite :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Comparer les différentes représentations de paysages marins peintes par les peintres du groupe "Montpellier-Sète". <p><u>Après la visite :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Écrire un poème dédié à l'eau. * Créer des sons pour proposer une illustration sonore des œuvres. * Faire des croquis de paysages de bords de mer aux crayons aquarelle. 	<p><u>Premier degré</u> <u>Collège</u></p> <p><u>Arts Plastiques</u></p> <p><u>Musique</u></p> <p><u>Français</u> Textes poétiques : images poétiques (comparaisons, métaphores, personnifications), jeux sur les mots et les sons (allitérations, assonances), versification (enjambement, rejet, contre-rejet ...)</p> <p><u>Géographie</u> Lecture de paysages. Aménagement des territoires (littoralisation, Conservatoire du littoral, Développement durable ...)</p>

3/ Fiche élève:

Parcours dans l'exposition : découvrir un peintre et son œuvre

(Une version Word est également disponible sur le site du musée)

Nom :

Prénom :

Classe :

(Seul le crayon à papier est autorisé pendant la visite.)

Visite de l'exposition « Maurice-Elie Sarthou (1911-1999) »

Musée Fabre (22 mars- 1er Juin)

- A l'entrée de l'exposition, quel tableau montre que l'artiste maîtrise l'art du dessin ?

.....

- Dans l'exposition, comment les œuvres sont-elles mises en valeur ? (Observe les œuvres, les murs, les meubles, les lieux, l'éclairage...)

.....

.....

- La mise en scène des œuvres s'appelle : la Muséographie. oui / non

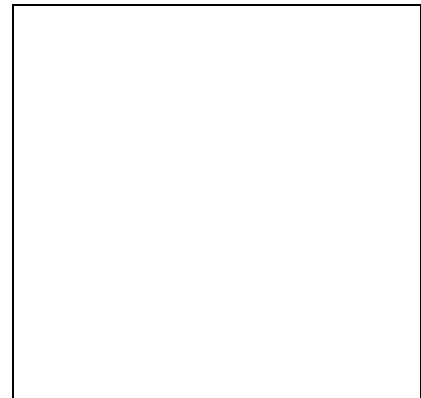
Salle Hugo :

- Quelles sont les différentes **techniques** utilisées par Sarthou? (Entoure les réponses).
Lithographie, collage, pastels, huile sur toile, acrylique, gouache, encre, feutre, aquarelle.

- Quels sont les **sujets** qui intéressent l'artiste?

.....

- Choisis l'œuvre qui te plaît le plus et fais son **croquis** dans un des cadres ci-dessous.

Titre de l'œuvre: .....

Date : ..... Dimensions : ..... Technique : .....

- Dans la liste suivante, entoure les mots qui pourraient te servir pour décrire cette œuvre :

Mouvement, énergie, équilibre, calme, rapidité, surfaces, aplats, gestes, couleurs, valeurs en noir et blanc, transparences, épaisseurs, matières, graphismes, contrastes, paysage, mer, superpositions, espace.

Salle des Modernes :

- Assis au centre de la salle, regarde autour de toi.

Que remarques-tu ? :

.....
.....
.....

- Parmi les tableaux très colorés exposés, choisis celui que tu préfères ; écris ce que tu ressens, ce que tu vois. Enfin, propose un titre pour ce tableau.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

- Lis le **cartel** et note le titre donné par l'artiste à son œuvre. Compare ce titre à celui que tu as proposé.

.....
.....

- As-tu besoin du titre pour savoir quel est le **sujet** représenté ? Pourquoi ?

.....
.....

*On dit qu'une œuvre est **figurative** lorsqu'elle représente des éléments de la réalité et qu'elle est **abstraite** quand on voit des formes, des couleurs, des matières sans pouvoir les relier de façon certaine à des éléments existants dans la réalité.*

- Parmi les œuvres de Sarthou, note le titre

- d'un tableau figuratif :.....

- d'un tableau abstrait :.....

- d'un tableau entre figuration et abstraction :.....

- Quels sont les **thèmes/sujets** choisis par Sarthou ?

.....
.....

Observe attentivement le tableau intitulé *Le grand incendie*, huile sur toile peinte en 1977.

- Quelles impressions ressens-tu devant cette œuvre ? .....
- Quelles sont les couleurs dominantes du tableau ? Compte combien il y a de nuances par couleur.....
- Dans la liste suivante, entoure les mots ou expressions qui te permettent de décrire l'œuvre.

Couleurs chaudes, froides, complémentaires (rouge + vert, bleu + orange, jaune + violet) lumineuses, ternes, sombres, vives, pâles, pures, mélangées, elles sont peintes en aplats: (surfaces), en dégradés, en touches épaisses, fines.

- Imagine-toi en train de peindre ce tableau ; comment seraient tes gestes ? .....
- Est-ce un paysage ? Pourquoi ? Y- a- t-il une impression d'espace, de profondeur ? .....
- Penses-tu que le peintre ait bien rendu l'impression de feu ?.....
- Observe le support, pourquoi dit-on que cette œuvre est un **diptyque** ? .....
- Compare ce tableau avec une œuvre de Pierre Soulages dans la salle suivante. Quelles remarques peux-tu faire ? .....

Dans les années 1950, Maurice Elie Sarthou appartient au groupe d'artistes " Montpellier-Sète" dont certains sont exposés dans le Musée.

- Quels sont les points communs et les différences entre les œuvres de Sarthou et celles exposées dans le couloir ?
Point communs : .....
- Différences : .....

-As- tu aimé l'exposition ? Pourquoi ?.....