

>> EXPOSITION MESSAGIER – PISTES PEDAGOGIQUES <<

Messagier est un artiste inclassable, expérimentant plusieurs médiums, peinture, gravure, sculpture, organisant des événements festifs qu'il considérait comme des œuvres d'art et rédigeant de nombreux écrits aux qualités littéraires et poétiques reconnues.

Inclassable non plus dans un mouvement artistique, car même si certaines œuvres de ses débuts sont inspirées par Picasso et qu'il a ensuite fait partie de l'École de Paris, il s'en est éloigné pour emprunter des chemins de traverses très personnels.

Jean Messagier a été poursuivi par son image de « laveur de carreaux » due à ses enroulements et volutes des années 60 qui l'ont rendu célèbre mais qui est réductrice en regard de la diversité et de la richesse de son œuvre. C'est un artiste prolifique qui a multiplié les expériences parce que le changement permanent et « l'exploration simultanée de directions diverses constitue le cœur même de son projet artistique »¹ dans une œuvre multiple qui s'étale sur plus de 55 ans.

Pistes pédagogiques

>> LYCÉE

Option Histoire des Arts, 1ère

La Nature, le paysage : la question de la représentation et de la présentation

Travail sur le « genre » du paysage par comparaison d'œuvres anciennes et contemporaines, d'époque et de style différents : histoire du paysage, de la description de la réalité, à la transcription des états intérieurs de l'artiste, des collages aux interventions in situ du Land Art. Situer des mouvements artistiques dans l'histoire de l'art.

Notions de réalisme, figuratif, abstraction/abstraction lyrique. Notion de « Paysagisme abstrait ».

Messagier et Courbet

Comparaison de 2 artistes franc-comtois : analogies et différences entre deux peintres très ancrés dans leur région et dont la Nature a été la principale source d'inspiration mais célébrée de façon très différente. Analogie entre deux artistes qui produisent des œuvres très personnelles et qui correspondent à leur époque en évitant la répétition des modèles.

Option arts plastiques, classe de 2nde

La « forme » et « l'idée »

Quels rapports entretiennent l'idée, l'émergence de la forme et la pratique du dessin ?

> Le dessin au service du projet : comment traduire des sensations épidermiques ?

> Observation et ressemblance : la question du point de vue

> La représentation de l'espace

> Le dessin et la matérialité : ex la gravure, expérimentation d'une pratique graphique et de la variété des matériaux utilisés

> Le geste, l'écriture, le signe, la trace, l'implication du corps

¹ Richard LEYDIER, Alain JOUFFROY, Jean MESSAGIER, p. 9, Editions Cercle d'Art.

Option arts plastiques, classe de 1ère

La figuration

- > Figuration et image : la distance de l'image à son référent, à son titre, le réalisme, le schématique, l'évocation, la subjectivité, l'imaginaire
- > Figuration et abstraction : autonomie plastique, rythme, gestuelle
- > Figuration et construction : la question des espaces que déterminent l'image et qui déterminent l'image

Option arts plastiques, classe de Terminale

L'œuvre : Lycée classe de Terminale, option Arts plastiques

- > Œuvre, filiation, ruptures : interroger une œuvre au regard des critères d'une époque : être moderne ou antimoderne, en rupture ou dans une tradition,
- > Pas de limite entre les arts, entre les arts et la vie, l'œuvre fait partie de la vie
- > La question de la présentation de l'œuvre

SVT

Comment les scientifiques reconstruisent-ils des paysages anciens grâce à des empreintes d'origine biologiques, scientifiques ou physiques ?

>> COLLEGE

Arts plastiques, cycle 3

La matérialité de l'œuvre : Expérimenter l'efficacité des outils, des matériaux, des formats et des gestes au regard d'une intention, d'un projet : la gravure.

Histoire des Arts, cycle 3

Proposer une description d'une œuvre de Jean Messagier en identifiant ses principales caractéristiques techniques et formelles à l'aide d'un lexique simple et adapté.

Situer l'œuvre dans une période et une aire géographique en argumentant.

Exprimer un ressenti et un avis devant une œuvre.

Arts plastiques, cycle 4

La représentation : Cycle 4

- > Le rapport au réel et la valeur expressive de l'écart en art
- > L'autonomie de l'œuvre d'art, les modalités de son autoréférenciassion : art abstrait, informel.

La matérialité de l'œuvre

- > Les relations entre matière, outils, gestes ; la réalité concrète d'une œuvre ou d'une production plastique ; le pouvoir de représentation ou de signification de la réalité physique de l'œuvre
- > Les qualités physiques des matériaux et leur potentiel de signification dans une intention artistique
- > La matérialité et la qualité de la couleur

L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

- > La relation du corps à la production artistique, les effets du geste et de l'instrument

Histoire des arts, cycle 4

Rendre compte de l'exposition Messagier, lien avec le français

Les arts à l'ère de la consommation de masse (de 1945 à nos jours) : réalismes et abstractions : les arts face à la réalité contemporaine : repères.

QUELQUES NOTIONS CLEFS qui parcourent l'œuvre de Jean MESSAGIER

ABSTRACTION LYRIQUE

« Après 1945 et jusqu'aux années 60, l'expression « abstraction lyrique » est employée pour désigner, en opposition à l'abstraction géométrique ou constructiviste, la tendance à l'expression directe de l'émotion individuelle »².

C'est une peinture abstraite, ni figurative, ni géométrique, ni réaliste où le geste engendre un graphisme expressif et libre, notamment chez les jeunes artistes américains et français de l'école de Paris.

PAYSAGE

Le paysage émerge lentement en Occident après la fin du Moyen-Âge. Il constitue en général un décor de fond sans être traité comme un sujet en soi. C'est à partir du XVIIe qu'il se développe comme « genre » autonome.

La transposition d'un sentiment de la nature dans la peinture, figurative ou non, est encore au cœur de la création artistique. Le paysage n'est pas mort avec l'abstraction. Il en est le prolongement en consacrant la totale liberté de l'imagination spatiale.

Jean Messagier exprime par ses titres la couleur affective qu'il entend donner à ses visions de la nature.

PAYSAGISME ABSTRAIT

Expression du peintre et critique d'art James GUITET.

Catégorie de la peinture du XXe s. dont les œuvres, en dépit d'une morphologie non représentative, évoquent le spectacle de la nature.³

Pour la nouvelle génération de peintres français d'après-guerre (Manessier, Bissière, Vieira da Silva...) [...] « l'abstraction incarne la conquête de l'essence, celle qui rassemble l'homme et le monde dans la même unité. Au cœur de la nature et du paysage, ils captent les vibrations démultipliées d'une expérience sensible du réel et les traduisent sur la toile par un réseau linéaire qui structure la surface [...] ».⁴

On parle aussi de « nuagisme » pour les peintres qui allègent leur matière picturale faisant songer à l'aspect diaphane des nuages.

Mais si les différents peintres à qui ces termes sont attribués cherchent cette suggestion, leurs différences sont fortes. Chez Jean Messagier le geste est premier comme le reflet d'un élan intérieur et individuel.

LE GESTE

Mouvement du corps, des bras, des mains : le geste de l'artiste s'imprime sur la toile. Amples, rapides, saccadés, violents, minutieux, le geste induit un sentiment, une émotion, un caractère ...

LA TRACE

On distingue la trace laissée par le geste et celle laissée par l'outil, même si elles peuvent parfois se confondre.

LE SIGNE

Le signe est une marque, un repère, il indique, communique ou raconte. Les gestes sont des signes du corps, les notes des signes de la musique, les lettres des signes typographiques... Un signe peut être incompréhensible, il faut alors, pour pouvoir le lire, posséder des clés.

² Serge LEMOINE (dir.), L'Art moderne et contemporain, Larousse, Paris, 2007, p. 152

³ <http://www.larousse.fr/archives/grande-encyclopedie/page/10351#obioBrx6AeGm7UoG.99>

⁴ Serge LEMOINE (dir.), L'Art moderne et contemporain, Larousse, Paris, 2007, p. 150

L'ESPACE

Il y a plusieurs types d'espaces : l'espace littéral et l'espace suggéré. La peinture figurative privilégie l'espace suggéré (illusion de la profondeur, perspective...) tandis que l'art abstrait privilégie l'espace littéral (le support par exemple).

C'est aussi le spectateur qui crée l'espace : selon que l'on est couché ou debout, en mouvement ou au repos, on voit l'espace différemment.⁵

FLUXUS

Courant insaisissable. Nom donné aux Etats-Unis à une revue, fondée en 1961 par Georges Maciunas. La revue a pour objectif de « refléter l'état de flux dans lequel tous les arts se fondent »⁶, plutôt que l'œuvre produite. Fluxus, le flux de la vie est un état d'esprit.

Il s'agit de renoncer à toute pratique esthétique traditionnelle et d'abattre les frontières entre les arts et, entre la vie et l'art. Jean Messagier partage cet état d'esprit dans l'organisation de manifestations ponctuelles et humoristiques en lien avec la vie, dans la région où il vit, la Franche-Comté.

⁵ Ces 4 définitions sont empruntées au site : http://artothequecaen.net/images/upload/081204_dossier-peda.pdf

⁶ P. FRIDE R.-CARRASSAT et I. MARCADE, Les mouvements dans la peinture, Larousse, 1999, p. 185