

Dossier pédagogique

Activités et réflexions à mener en classe

Ignacio Ruiz

FLEURS - de la collection

22 juin - 10 novembre 2024

Les expositions

FLEURS - de la collection

Cette exposition a pour but de mettre en valeur les collections du Musée à travers la thématique des fleurs.

Les fleurs sont porteuses d'un langage universel, souvent symboles de vie et de beauté, mais également associées à la mort, l'impermanence des choses et le passage du temps. Cette dualité a toujours fasciné les artistes et ce thème classique se retrouve naturellement dans les collections du MJA.

L'exposition explore la thématique en présentant des bouquets, des natures mortes ou des motifs floraux, mais aussi des portraits féminins accompagnés de fleurs ou des œuvres plus symboliques évoquant l'absence et la finitude du vivant. Bon nombre d'œuvres sont montrées pour la première fois – récemment acquises ou jamais exposées.

FLEURS – de la collection occupe les deux étages de la partie historique du musée – la villa dite « Bechler », ancienne demeure de l'industriel Prévôtois André Bechler. Un écrin tout trouvé pour exposer des collections intimement liées à l'histoire de la ville de Moutier et à celle du Club jurassien des Arts à l'origine du musée et de sa collection.

Les quelque 80 œuvres sélectionnées, essentiellement des peintures et des estampes, ont toutes été réalisées durant les 100 dernières années par une quarantaine d'artistes issues majoritairement des cantons du Jura et de Berne.

Le 1er étage de la Villa est consacré aux fleurs dans toute leur splendeur, une profusion de couleurs et de formes avec un accrochage abondant – deux larges parois sont recouvertes de bouquets de styles, de couleurs et de techniques différentes : tournesol, géranium, fleurs des champs, tulipe, jacinthes, dahlias, roses trémières ou marguerites. La thématique des fleurs et de la féminité est évoquée à travers plusieurs portraits de femme ou de jeune fille.

Au 2e étage de la Villa, les fleurs sont quasiment absentes ou représentées sans les couleurs qui les caractérisent d'habitude. Au centre du 2e étage, une paroi répond à l'accrochage du 1er, avec une sélection de natures mortes hétéroclites, coupes de fruits, livres ou lettres, bibelots et crânes. Des œuvres emplies de la présence absente des êtres humains.

La dernière salle de l'exposition met l'accent sur une série de 7 natures mortes de Uwe Wittwer *Still Leben* que l'on peut traduire littéralement par « vie silencieuse », qui montre des vases vides et rappelle aux visiteurs que les fleurs fanent – comme un hommage à la tradition des *memento mori* ou des vanités.

Ignacio Ruiz

Ignacio Ruiz a inlassablement traduit au fusain les éléments naturels dans leur essence : l'eau, la roche ou le feuillage. Loin du point de vue distant qui caractérise le paysage traditionnel, ses plans rapprochés invitent à s'immerger dans la texture de notre environnement et celle, poudreuse, du fusain. Oscillant entre réalisme saisissant et imaginaire, l'artiste, malheureusement disparu l'an passé, a créé un œuvre hors du temps.

Né à Madrid en 1944, Ignacio Ruiz s'est installé à Moutier dès 1962, à l'âge de 18 ans. Après avoir suivi durant une année des cours libres à l'École des Beaux-Arts madrilène, il a complété sa formation artistique à la Kunstgewerbeschule de Bâle. La majorité des œuvres exposées est entrée récemment dans la collection du musée, grâce à un généreux don de la fille de l'artiste, Raphaële Ruiz, que nous remercions infiniment.

Dans la grande salle du musée, l'eau et ses ressacs, son écume, sa fluidité mouvante répond au tissu dense et frémissant du feuillage d'une forêt impénétrable ou à des façades rocheuses, à la fois rugueuses, accidentées et souplement galbées.

S'appuyant sur des photographies prises sur le motif, Ignacio Ruiz a transcrit au fusain sur papier, ou sur toile en l'imbibant d'huile, son interprétation de ces éléments naturels. Une pratique qui interdit le repentir et se réduit à l'échelle du noir au blanc, parfois légèrement teintée de pastel

ATELIERS - à faire en classe avant ou après la visite du musée

Fleurs et natures mortes

Principe : Chaque élève amène en classe un objet de chez lui - bibelot, fleurs séchées, fruit, plat ou autre afin de collectivement créer une ou plusieurs natures mortes.

Les élèves choisissent la disposition des objets puis les dessinent selon une technique choisie.

But : Se familiariser avec le principe de la nature morte et la création d'une composition.

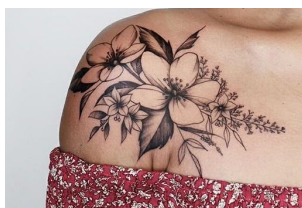
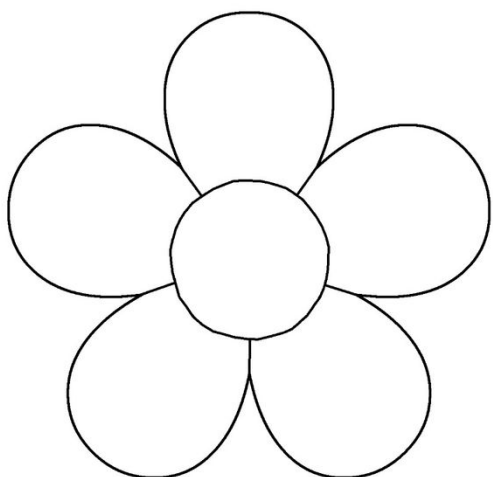
Fleurs partout !

Les fleurs sont très présentes dans notre quotidien, si bien que nous ne les voyons peut-être plus.

Principe : Les élèves sont amené.e.s à chercher les fleurs dans leur vie quotidienne. A l'école et/ou à la maison. On peut donner la consigne de photographier cinq fois des fleurs sous toutes leurs formes (motifs décoratifs, objets, fleurs sauvages ou cultivées, etc.).

S'inspirer de ces cinq images de fleurs pour créer les cinq pétales d'une fleur imaginaire. Chaque pétale peut contenir le motif ou l'espèce de fleurs photographiées préalablement.

But : Avoir une réflexion sur l'omniprésence des fleurs dans notre vie quotidienne. Les fleurs sauvages et cultivées mais aussi les fleurs comme motifs décoratifs, sujet d'art ou symbolique. Comprendre que la fleur est récurrente en histoire de l'art et que l'art se transmet aux objets de notre quotidien.

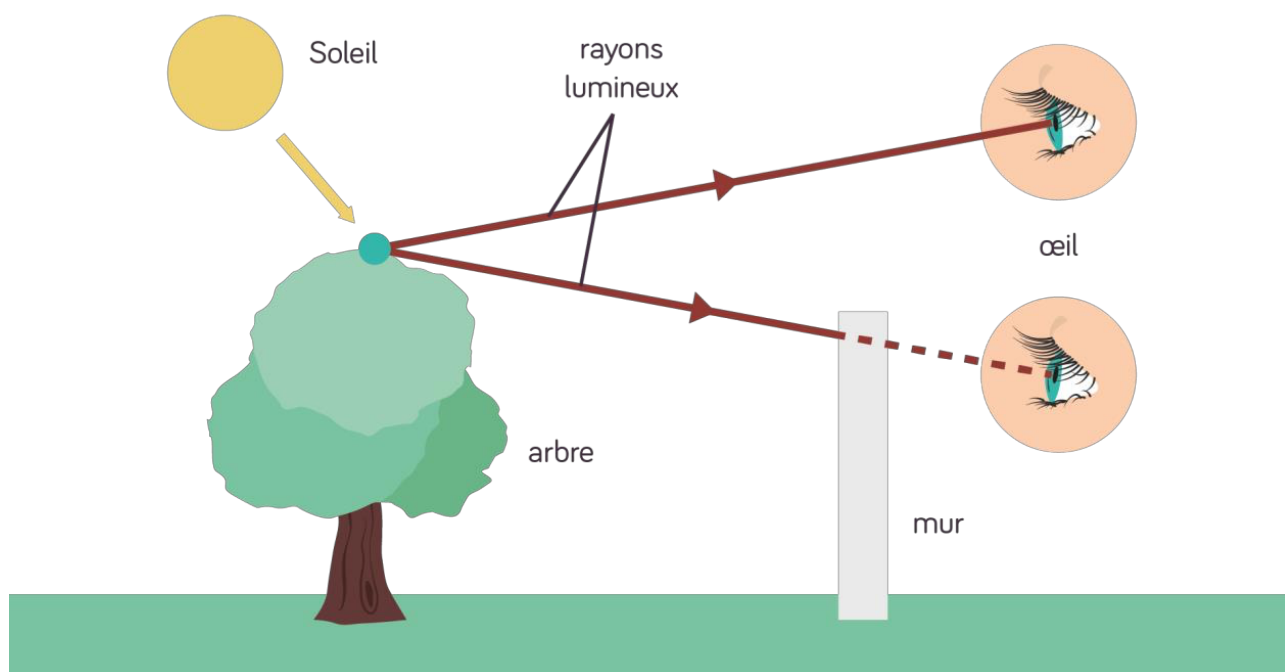
Fusain : Expérimenter avec le clair-obscur et la 3D

Principe : Avec un crayon de papier, une craie grasse ou un fusain, dessiner une forme en trois dimensions en y ajoutant les jeux de lumière et la technique du clair-obscur.

Dessiner la forme puis déterminer d'où la lumière part pour venir « frapper » l'objet. Les parties les plus éclairées sont presque blanches et inversement.

But : Comprendre l'importance de la lumière en dessin.

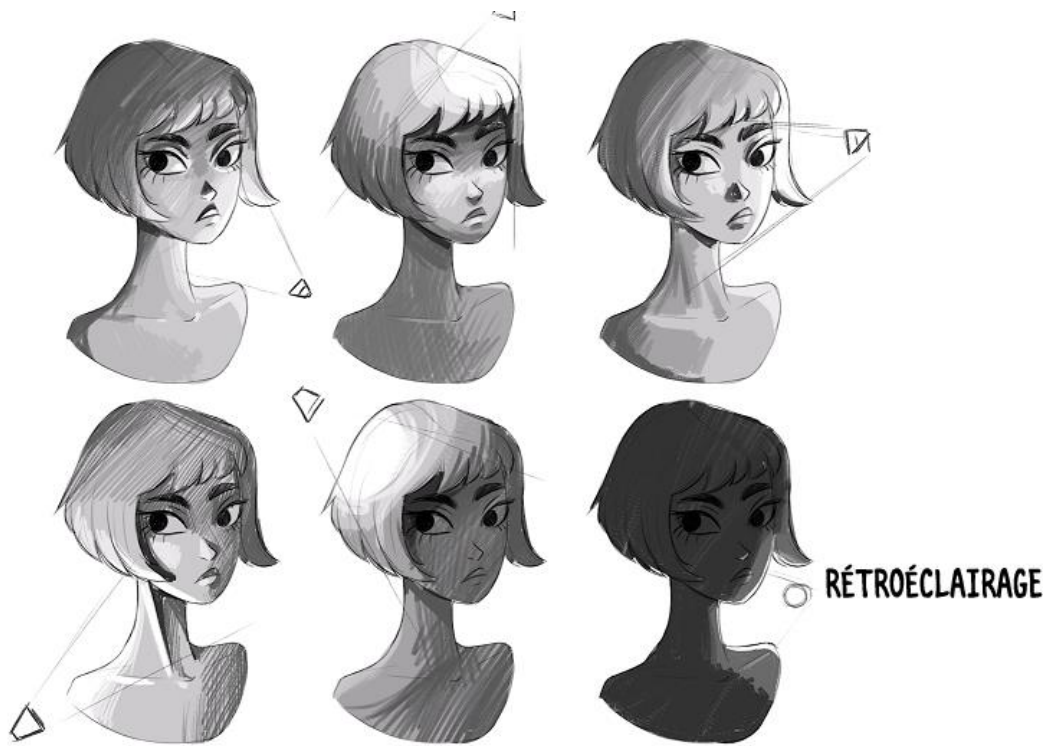
Théorie : Lorsqu'elle heurte un objet, la lumière est « réfléchi », c'est-à-dire qu'elle rebondit sur la matière, pour aller dans une autre direction. C'est comme cela que nous arrivons à percevoir les choses, notre œil capte les rayons de lumière qui ont rebondi sur les différents objets pour parvenir jusqu'à nous.

La lumière n'est jamais « éteinte ou allumée ». Il y a différentes **intensités** (que l'on peut mesurer avec des appareils, et dont l'unité de mesure est le lux).

La **source** de la lumière peut changer d'endroit (le soleil qui se déplace dans le ciel par exemple) et de puissance (en fin de journée ou à midi, l'intensité lumineuse n'est pas la même). Et le sujet (un objet, une personne) aussi peut bouger, et donc renvoyer la lumière différemment.

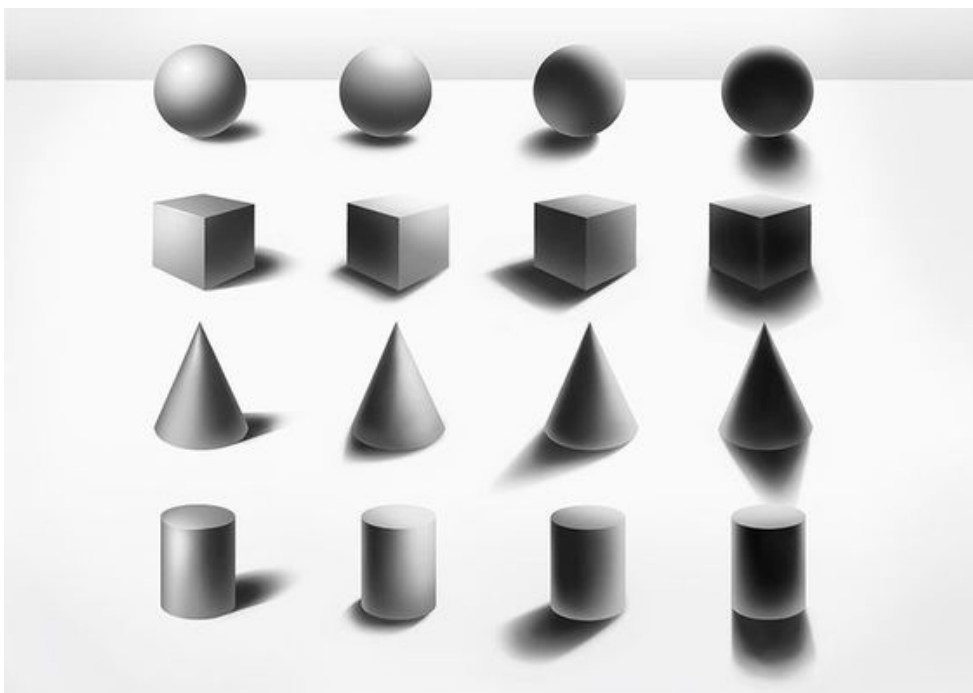
Exemple de portrait : Ici le portrait est statique. C'est la source de la lumière (représentée par le petit projecteur) qui est positionnée différemment, ce qui donne plusieurs résultats sur notre perception de ce portrait.

Imaginons ce qu'il se passe quand de l'eau s'écoule d'une rivière ou lorsque les feuilles des arbres bougent avec le vent. Cela crée un nombre presque infini d'effets de lumières différents, car chaque goutte d'eau, chaque feuille renvoient la lumière à sa façon, toujours changeante en fonction du temps, de sa position, de la lumière du soleil, etc.

C'est en partie ces éléments qui ont fasciné Ignacio Ruiz, et qu'il a essayé de représenter avec cette technique exigeante qu'est le fusain.

Dessiner des volumes et des formes grâce au clair-obscur : Le clair-obscur est une technique picturale (dessin, peinture), qui utilise la différence des tons (différences de force de la lumière, c'est-à-dire des parties plus claires et d'autres plus sombres) pour mettre en valeur certaines parties d'une image par rapport à d'autres, ou pour pouvoir représenter des volumes, donner l'illusion de la tridimensionnalité d'un objet.

Fusain : éléments naturels

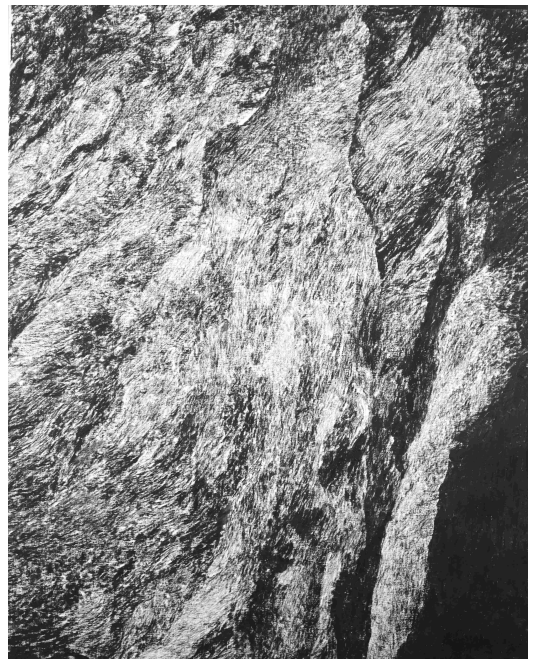
Ignacio Ruiz a représenté les éléments naturels - l'eau, la roche, les arbres et les végétaux. Des paysages sans ligne d'horizon, qui invitent à se plonger au coeur de la nature. Il utilisait la photographie (en couleur) comme base de travail puis combinait réalisme et imaginaire pour créer ses oeuvres.

Principe : Choisir une image d'inspiration (photographie prise par l'élève, livre illustré ou source web, etc.) et représenter l'élément naturel à la manière de I. Ruiz. Soit en nuances de noir et blanc et en ne représentant pas le contexte autour de l'élément choisi, en ne gardant que l'essentiel.

Utiliser du fusain ou du pastel noir gras ou sec.

But : Appréhender la difficulté de traduire les textures de la nature en utilisant uniquement le noir et le blanc.

Comprendre l'abstraction qui peut s'en dégager : d'une photo réaliste de rocher (par exemple) l'on va obtenir un dessin presque abstrait lorsqu'il est regardé de près. On pourra alors y voir d'autres motifs, de l'ordre de l'imaginaire.

Liens utiles

- **Espace médiation** du site internet du musée : <https://www.musee-moutier.ch/mediation/peda/>
- **Inscriptions aux visites** : <https://www.musee-moutier.ch/accueil-des-publics/ecoles.html>
- **Pour télécharger des images HD** des oeuvres à usage interne : <https://www.musee-moutier.ch/presse/espace-journalistes.html>
CODE : MJA2024
- **Guide des visiteurs - Ignacio Ruiz** : https://www.musee-moutier.ch/assets/fichiers/docs/2135/1724838437_1_Guide_vis_carnet_def_I_Ruiz.pdf
- **Guides des visiteurs - FLEURS - de la collection** : https://www.musee-moutier.ch/assets/fichiers/docs/2136/1724838359_FLEURS_guide_des_visiteurs.pdf
- Podcast Youtube - Musée des impressionnistes de Giverny, France. Dans le cadre de l'exposition Flower Power. **14 épisodes audio pour comprendre les fleurs dans l'histoire de l'art.**

<https://youtu.be/32akMfl7q4U?feature=shared>

N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos créations ! Nous serons ravis de les publier sur le site internet du Musée.

Horaires du musée

Mercredi : 16h-20h

Jeudi à dimanche : 14h-18h

Ou sur rendez-vous pour les groupes

Tarifs d'entrée

Gratuit : enfants en âge de scolarité

Plein tarif : 6.-

Tarif réduit (étudiants, chômeurs, AVS AI) : 4.-

Musée jurassien des Arts

Rue centrale 4

2740 Moutier

Tel : 032 493 36 77

info@musee-moutier.ch

musée
jurassien
des arts
moutier