académie Besançon
RÉGION ACADÉMIQUE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

délégation académique à l'action culturelle

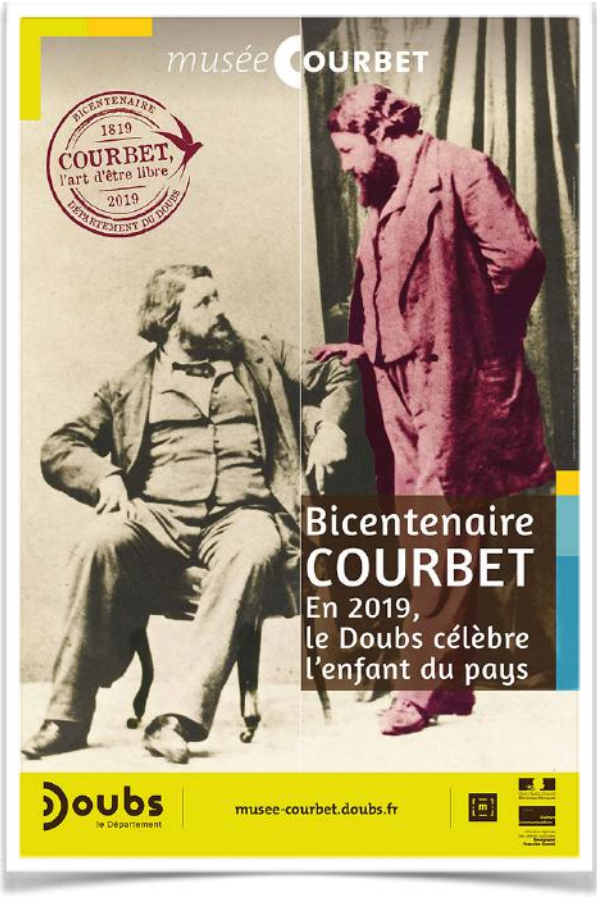
DAACtualités

juin 2019

Numéro spécial BICENTENAIRE COURBET

Déléguée académique à l'action culturelle (DAAC) : **Françoise Claus**, IA - IPR Histoire Géographie
DAAC-adjointe : **Stéphanie Barbier**
Secrétaire : **Anne-Sophie Brotons** - Tél : 03 81 65 74 04
Webmestre et rédactrice de la newsletter : **Émilie Chandelier** - Site DAAC : daac-arts-culture.ac-besancon.fr

Événement



C'est avec un immense plaisir que l'équipe de la DAAC de Besançon, guidée par **Élise Barbe**, professeure missionnée par la DAAC au sein du service éducatif du musée Courbet d'Ornans, vous invite à (re)découvrir le parcours de « l'enfant du pays » à travers ce numéro spécial de *DAACtualités*.

Nous la remercions pour cette découverte ainsi que **toute l'équipe du musée Courbet d'Ornans**.

Nous remercions également **Monsieur Olivier Deshayes**, IA-IPR Arts plastiques.

L'anniversaire de la naissance du bicentenaire de Gustave Courbet (1818-1877) est un événement exceptionnel. Cet anniversaire célèbre l'un des plus grands peintres réalistes français du XIXe siècle. Il rappelle que son nom marque un jalon essentiel de l'histoire de l'art, qui voit le réalisme s'imposer comme un courant esthétique majeur face à l'académisme, représenté notamment par Jean-Léon Gérôme (1824-1904), lui aussi originaire de Franche-Comté.

Ce bicentenaire est l'occasion, principalement pour les professeurs d'arts plastiques, d'histoire-géographie, de lettres, d'éducation musicale, de sciences de la vie et de la terre, de prendre une part active à cette célébration. À partir des œuvres du « maître d'Ornans », leurs élèves ont travaillé la peinture, le volume, la vidéo, l'art numérique, le multimédia, mais aussi les Salons, la critique littéraire, la Commune, la cartographie, le patrimoine naturel, le développement durable, le milieu musical…

Autant de rencontres passionnantes avec l'œuvre, l'art et le temps de Courbet. Autant de croisements disciplinaires qui témoignent aujourd'hui d'une riche activité pédagogique et didactique. Autant de parcours, enfin, permettant de renforcer l'éducation artistique, culturelle et scientifique dans l'académie de Besançon.

Olivier DESHAYES

Inspecteur d'académie – Inspecteur pédagogique régional

Arts plastiques

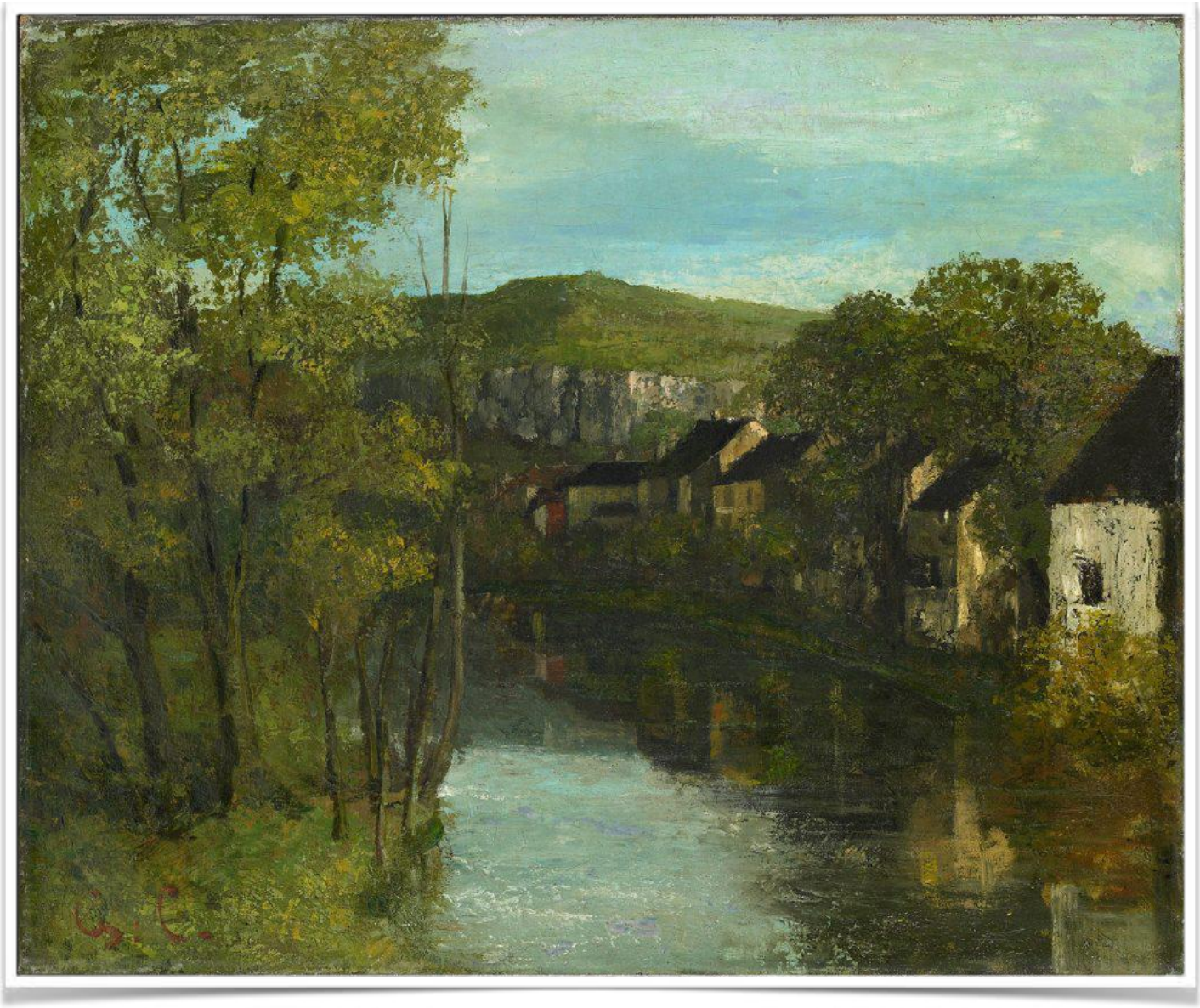
Académie de Besançon

Gustave Courbet

en 10 dates, 10 mots clés, 10 œuvres

1819

Naissance à **Ornans** (petite ville de l'est de la France, située dans le département du Doubs, en Franche-Comté, au centre du premier plateau du massif du Jura, dans la vallée de la Loue), son « pays » auquel il restera toujours très attaché, y revenant très régulièrement pour voir sa famille, ses amis… et bien sûr peindre.



Gustave Courbet, *Vue d'Ornans ou Le Miroir d'Ornans*, huile sur toile, vers 1872, Ornans, musée Courbet.

1840

Arrivée à Paris. Gustave Courbet se tourne rapidement et exclusivement vers la peinture. Il noue de nouvelles amitiés au sein de **la bohème** parisienne.

Gustave Courbet, *La brasserie Andler*, dit aussi l'*Andler-Keller*, fusain sur papier vélin, H : 46 cm x L : 59 cm, 1848, collection privée.

1849

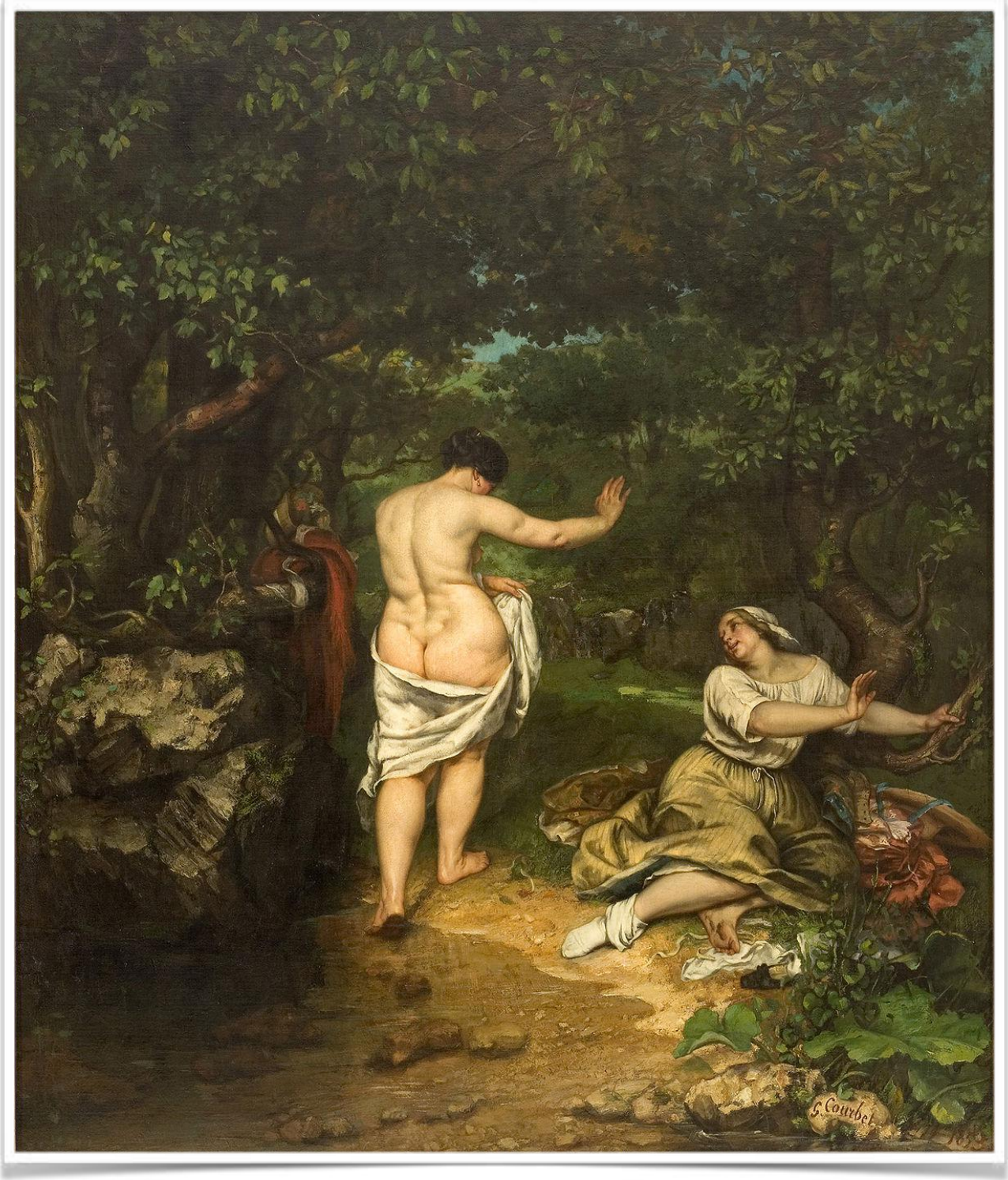
Médaille obtenue au Salon pour *L'Après-dînée à Ornans*. Elle marque le début d'une **reconnaissance officielle** dans un contexte artistique où le Salon est quasiment la seule opportunité pour les artistes de montrer et de vendre leurs œuvres.

Gustave Courbet, *L'Après-dînée à Ornans*, huile sur toile, 1848-1849, Lille, Palais des Beaux-Arts.

1851-1853

Scandales aux Salons provoqués par *Un enterrement à Ornans*, *Les Casseurs de pierres*, *les Lutteurs, Les Demoiselles de village* ou encore *Les Baigneuses* qualifi ées par l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, de « percheronnes »…

Courbet, dans ces œuvres, se situe en effet bien loin des canons esthétiques établis par l'Académie des Beaux-Arts. « *Être à même de traduire les mœurs, les idées, l'aspect de mon époque, en un mot faire de l'art vivant, tel est mon but* », affirme Courbet, assignant à l'art une dimension éminemment sociale.



Gustave Courbet, *Les Baigneuses*, huile sur toile, 1853, Montpellier, Musée Fabre.

1855

Exposition universelle à Paris, en marge de laquelle Courbet expose dans son Pavillon du **Réalisme**, en particulier des tableaux trop grands pour être acceptés au sein du Salon, comme *L'Atelier du peintre.*

Ce pavillon suscite bien des critiques mais lance le mot de réalisme (employé par son ami et soutien Champfleury dès 1850, mais que Courbet considère à partir de 1853 comme une catégorie réductrice et enfermante créée par les critiques).

Gustave Courbet, *L'Atelier du peintre. Allégorie réelle déterminant une phase de sept années de ma vie artistique et morale*, huile sur toile, entre 1854 et 1855, Paris, musée d'Orsay.

1864

Le Chêne de Flagey : une œuvre emblématique qui témoigne à la fois du lien de Courbet à la nature, source inépuisable d'inspiration, mais qui est aussi une illustration facétieuse de ses **convictions républicaines**.

En effet, le peintre sous-titre son œuvre *« chêne de Vercingétorix »*, plaidant ici la cause d'une Alésia franc-comtoise, à l'encontre de la thèse officielle (défendue par Napoléon III et établie à partir des fouilles archéologiques commanditées par l'empereur) qui plaçait le site de la bataille en Côte-d'Or.

Gustave Courbet, *Le Chêne de Flagey* dit aussi *Chêne de Vercingétorix, camp de César près d'Alésia*,
huile sur toile, 1864, Ornans, musée Courbet.

1867

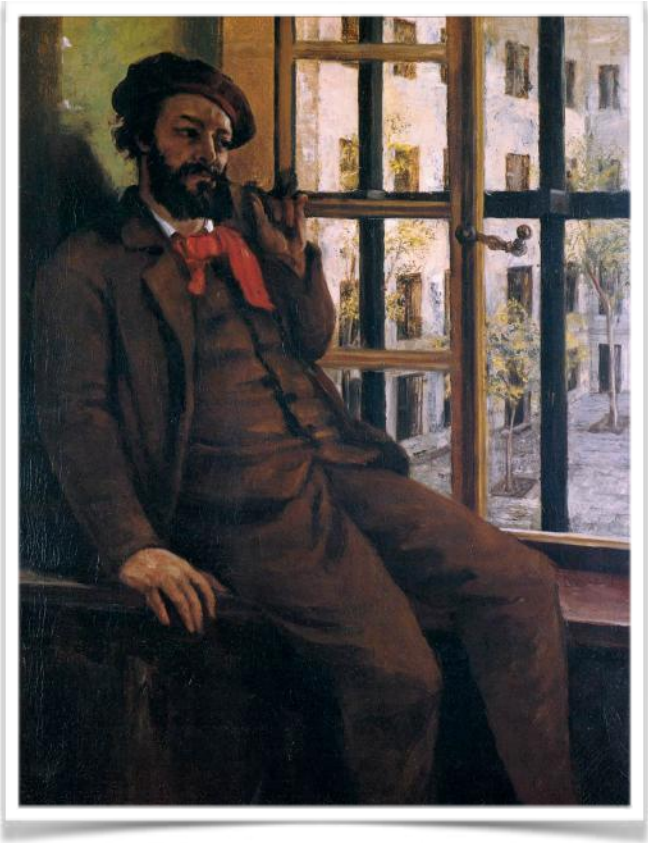
Exposition universelle à Paris en marge de laquelle Courbet expose à nouveau dans son propre pavillon dans lequel il propose une rétrospective de son œuvre (les tableaux qui ont fait scandale, des marines, des paysages, des scènes de chasse, des portraits…).

Cependant, Courbet est désormais **un maître consacré**, et l'événement ne suscite pas les polémiques de 1855.

Gustave Courbet, *L'Hallali du cerf*, huile sur toile, 1867, Besançon, musée des Beaux-Arts et d'archéologie.

1871

La **Commune**, dans laquelle Courbet joue un rôle actif. Il propose de démonter (et non de détruire) la colonne Vendôme, symbole de l'impérialisme napoléonien. Il est accusé par la suite d'être responsable de sa destruction, ce qui lui vaut la prison et une lourde amende.



Gustave Courbet, *Autoportrait à Sainte Pélagie*, huile sur toile, vers 1872, Ornans, musée Courbet.

1873

Exil en Suisse après que la chambre des députés a décidé de rétablir la colonne aux frais du peintre. Il continue de peindre, beaucoup, de façon jugée parfois « alimentaire », afi n de payer les sommes exigées par l'État français.

Gustave Courbet, *Le Château de Chillon*, huile sur toile, 1874, Ornans, musée Courbet.

1877

Mort du peintre en raison d'importants problèmes de santé, amplifi és par un moral défaillant. **Juliette**, sa sœur à laquelle il était très attaché, est son unique héritière, et elle consacre le reste de sa vie à défendre l'œuvre de son frère.

Gustave Courbet, *Portrait de Juliette Courbet*, huile sur toile, 1844, Paris, Petit Palais.

Le Pôle Courbet

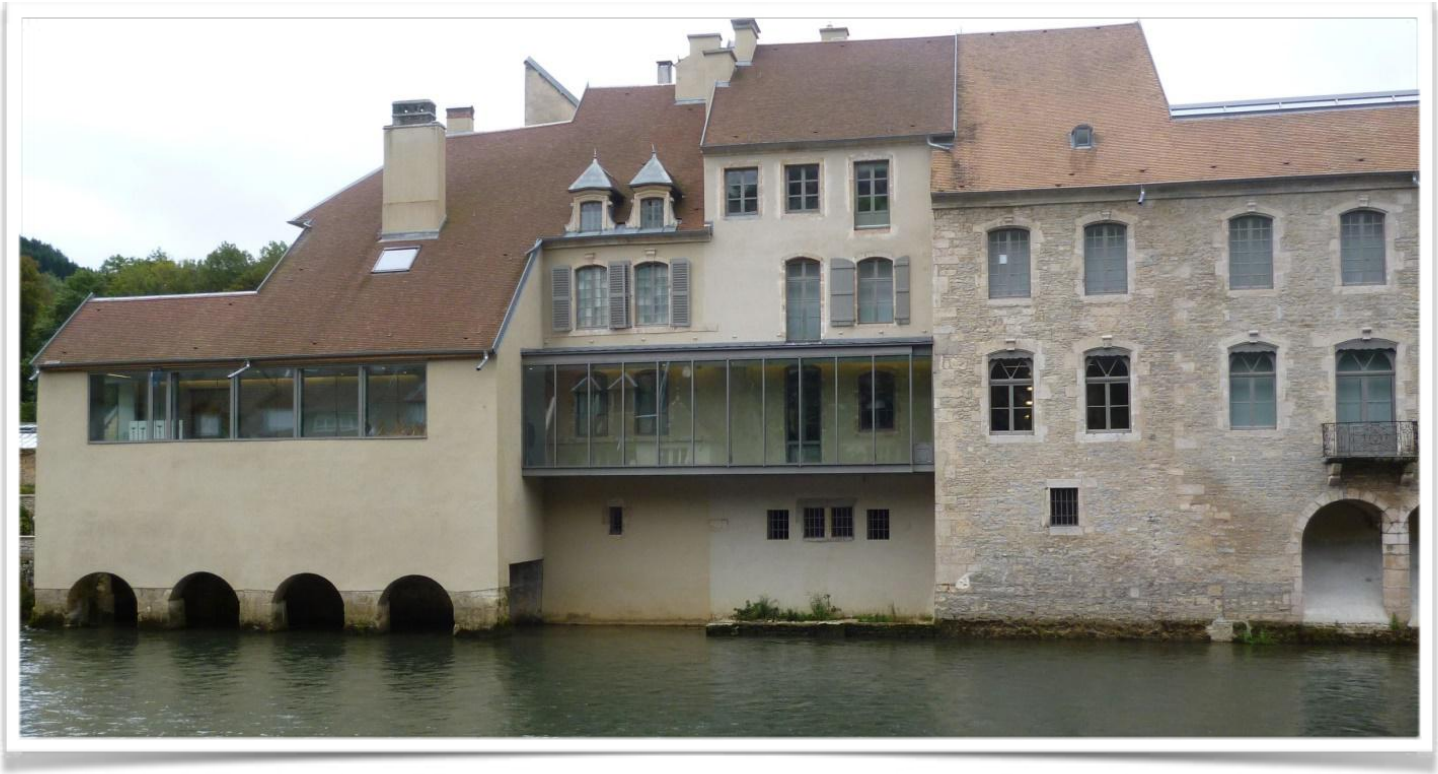
Le Pôle Courbet développé par le département du Doubs se compose :

- Du **musée Courbet d'Ornans**

Gustave Courbet passe les premières années de son enfance à Ornans dans une maison du XVIe siècle, au bord de la Loue, où il vit avec ses parents et ses trois sœurs. Restauré au XVIIIe siècle par la famille Hébert, le bâtiment est acheté en 1970 par l'Association des amis de Gustave Courbet et ouvert au public en 1971.

En 1994 et 2003, le Musée Courbet s'agrandit avec l'Hôtel Champereux et la Maison Borel voisins, et est entièrement rénové et reconstruit entre 2008 et 2011.

Outre la présentation de sa propre collection, avec des œuvres majeures telles que *l'Autoportrait à Sainte Pélagie* ou le tableau *Le Chêne de Flagey*, le Musée Courbet présente chaque année deux expositions temporaires, sauf cette année où, à l'occasion du bicentenaire, trois expositions ont été programmées.



Le musée Courbet d'Ornans vu de la Loue.

- De la **ferme de Flagey**

Ferme familiale de la famille Courbet, située à 15 minutes au sud d'Ornans, dans le village de Flagey (qui compte moins de 200 habitants), elle est aujourd'hui un lieu culturel où le public peut découvrir le jardin recréé au plus près de ce qu'il était au XIXe siècle, mais aussi des expositions temporaires proposant des œuvres contemporaines d'artistes régionaux.

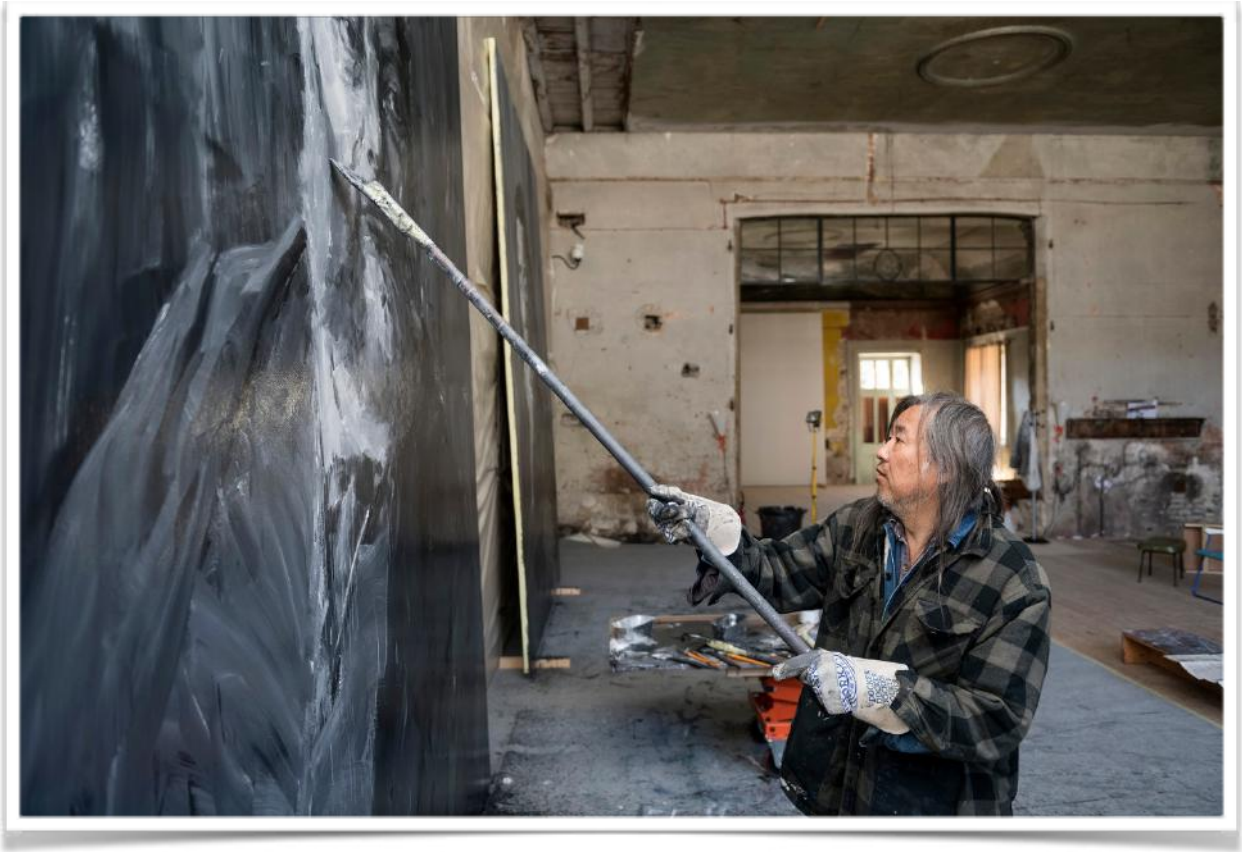
À l'occasion du bicentenaire, l'exposition actuelle s'articule autour du travail de l'architecte Isabey, créateur du pavillon du réalisme réalisé pour Courbet en marge de l'exposition universelle de 1855 (« Courbet-Isabey, le peintre et son architecte », du 25/05/2019 au 03/11/2019).

La ferme de Flagey

- De **L'atelier**

Il s'agit du dernier atelier à Ornans où Gustave Courbet vécut et travailla de 1860 à son exil en Suisse en 1873. L'artiste avait lui-même veillé à l'achat et à la transformation en atelier de cette ancienne fonderie d'Ornans.

Acquis par le Département du Doubs en 2008, il a été récemment restauré, ce qui a permis d'y accueillir en résidence l'artiste Yan Pei-Ming au printemps 2019.



Yan Pei-Ming en résidence dans l'atelier de Courbet à Ornans (mars 2019).

- De **sentiers** qui permettent de découvrir Courbet autrement, par son pays qu'il chérissait.

Pour en savoir plus sur les sentiers et consulter leur carte interactive : https://musee-courbet.doubs.fr/?page_id=235

Des lieux très ouverts aux publics scolaires

Le musée Courbet, comme la ferme de Flagey, propose une **offre culturelle spécifique pour les scolaires** :

- **Au musée**, plusieurs formules sont possibles : visite libre, guidée (qui peut être adaptée selon le projet des enseignants) et/ou ateliers de pratique artistique encadrés par une personne de l'équipe de médiation.

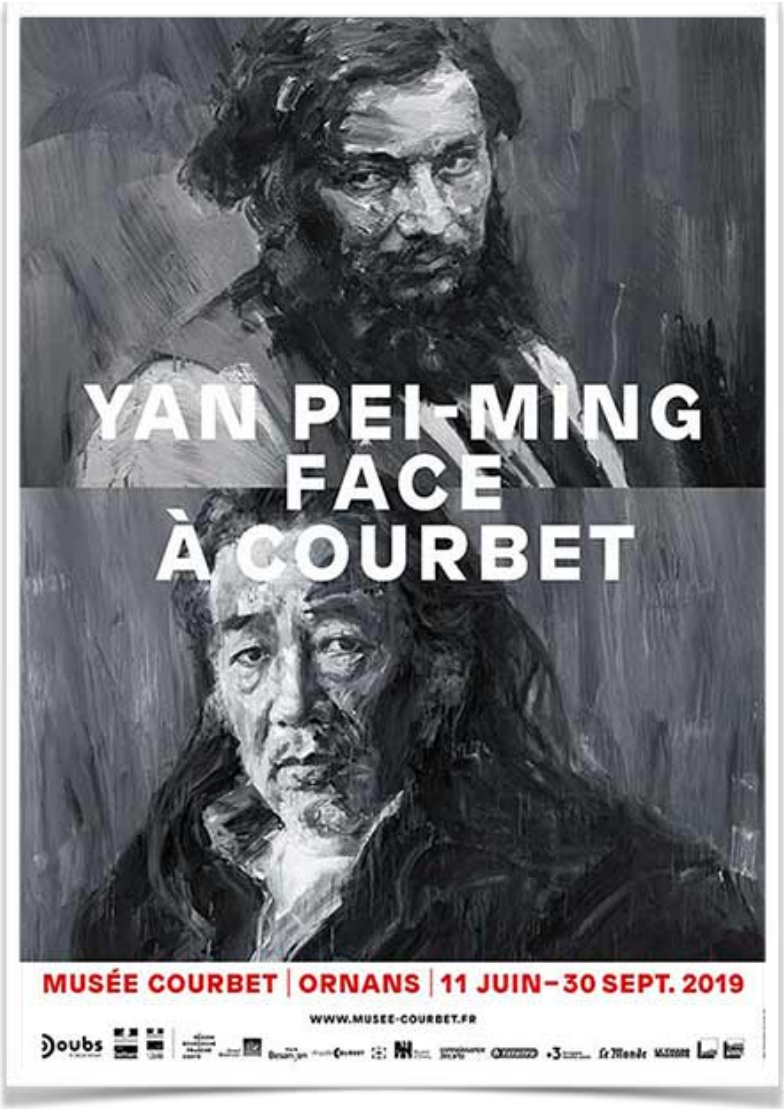
- **À la ferme de Flagey** : visite du jardin pédagogique et/ou de l'exposition temporaire encadrée par une personne de l'équipe de médiation.

Les temps forts du bicentenaire

Les célébrations du bicentenaire se sont ouvertes par l'exposition **« Courbet dessinateur »** (février-mars 2019) au Musée Courbet d'Ornans et elles se poursuivent par :

L'exposition *Yan Pei-Ming face à Courbet* (10 juin au 30 septembre 2019)

Cette exposition au musée Courbet d'Ornans fera **entrer en résonance des œuvres de Gustave Courbet et de Yan Pei-Ming**, artiste international connu notamment pour ses portraits monumentaux de figures emblématiques, mais aussi personnelles ou anonymes.



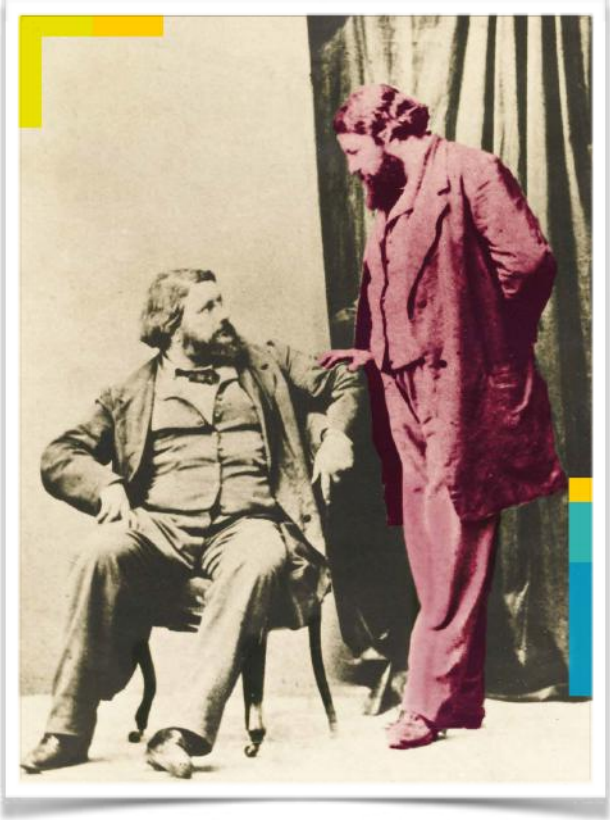
Elle réunira de façon exceptionnelle **des œuvres de Courbet prêtées par des institutions prestigieuses** (musée d'Orsay, Petit Palais, musée Fabre de Montpellier, National Gallery of Art de Washington…), complétées par **celles de la collection du musée Courbet d'Ornans**, et avec lesquelles seront mises en regard **des œuvres de Yan Pei-Ming dont le cheminement artistique a été marqué par la rencontre avec la peinture de Courbet**.

Quatre œuvres monumentales de Yan Pei-Ming (un portrait de Courbet, un autoportrait, une scène de chasse et un paysage) ont été réalisées expressément pour l'exposition lors de la résidence de l'artiste en mars 2019 à l'atelier de Gustave Courbet. Leur format ne permettant pas leur exposition au sein du musée d'Ornans, elles seront montrées au public dans l'atelier (visite sur réservation).

L'exposition sera ensuite présentée au **Petit Palais à Paris à l'automne 2019**.

L'exposition *Courbet-Hodler* (31 octobre 2019 au 5 janvier 2020)

Cette exposition est le fruit d'une collaboration étroite entre le musée Courbet d'Ornans et les archives Jura Brüschweiler, expert de Ferdinand Hodler.

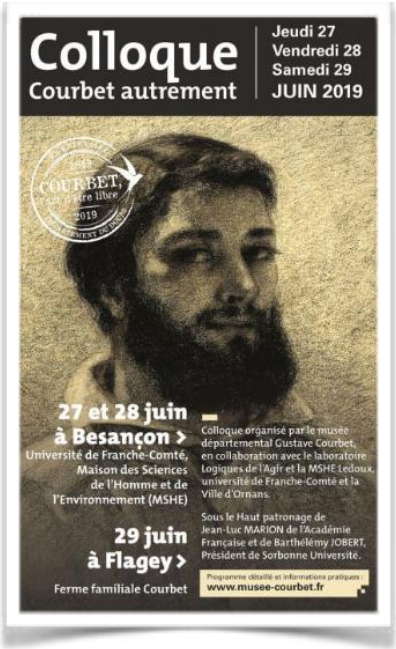


La confrontation des deux artistes, qui se sont peut-être rencontrés lors de l'exposition nationale suisse de Lausanne en 1876 où ils exposaient tous les deux, mettra en évidence **des trajectoires artistiques présentant des similitudes mais aussi de profondes différences**, Hodler se dégageant des influences de ses prédécesseurs pour créer un langage visuel indépendant.

Cette exposition permettra ainsi d'**aborder le travail respectif des deux peintres sous un éclairage nouveau, entre dialogue et singularité**.

Le colloque *Courbet autrement* (27, 28 et 29 juin 2019)

Ce **colloque international** est organisé par le musée départemental Gustave Courbet, le laboratoire Logiques de l'Agir, la MSHE C. N. Ledoux et la ville d'Ornans, sous le patronage du philosophe Jean-Luc Marion, membre de l'Académie française et Barthélémy Jobert, président de Sorbonne Université.



Réunissant chercheurs et conservateurs, il vise à **renouveler les approches sur Gustave Courbet** tant sur les plans artistiques, culturels, politiques ou encore philosophiques, et ainsi faire le point sur l'état de la recherche.

Chaque journée sera organisée autour d'une thématique spécifique :

Jeudi 27 juin : « l'air du temps »

Vendredi 28 juin : « Passages obligés et idées reçues »

Samedi 29 juin : « Courbet et maintenant ? »

Pour participer, l'inscription est obligatoire, et se fait en ligne sur la page dédiée à l'événement, où le programme détaillé est également disponible : Cliquez ici

Réalisation d'audioguides enfants pour le musée Courbet

par les CM1-CM2 de l'école de Pierrefontaine-les-Varans

Dans le cadre du **dispositif « la classe, l'œuvre ! »**, qui permet à des classes de construire un projet d'éducation artistique et culturelle à partir de l'étude d'œuvres d'art issues des collections des musées, **les élèves de CM1-CM2 de l'école de Pierrefontaine-les-Varans ont réalisé des audioguides enfants pour le musée Courbet d'Ornans**.

Les deux classes se sont rendues au **musée Courbet d'Ornans** et à **la ferme de Flagey** en février 2019 pour découvrir l'œuvre du peintre, mais aussi les outils de médiation comme les audioguides adultes.

Chaque classe a ensuite choisi **quatre œuvres du musée**, et le travail entamé au musée s'est prolongé en classe avec les enseignantes **Isabelle Girardin et Claire Humbert** pour construire et rédiger les commentaires audio. Ceux-ci ont pu être élaborés à partir d'analyses de documents amenés par **Aline Salvat**, médiatrice du musée, qui s'est rendue à l'école pour accompagner le projet. Celui-ci a aussi bénéficié du soutien et de l'expérience de Radio Collège Pergaud, en particulier pour tous les aspects techniques.

Les élèves ont enregistré les différentes pistes, puis ils ont créé l'environnement sonore et finalisé le montage.

Le 18 mai 2019 au musée Courbet d'Ornans, pour la Nuit des musées, les visiteurs ont pu écouter les audioguides enfants réalisés par les élèves de CM1-CM2 de Pierrefontaine-les-Varans.

Bicentenaire de la naissance de Courbet

Le projet webradio

au collège Vernier d'Ornans

À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Courbet, 4 collèges du département du Doubs se sont lancés dans **l'écriture et la réalisation d'épisodes radiophoniques mettant en scène des tableaux du peintre**.

Ainsi deux classes de 4e du collège Vernier d'Ornans, accompagnés de leurs professeures de lettres, **Mesdames Skora et Robbe**, mais aussi de **Madame Demonteaux**, professeure d'éducation musicale qui composera avec ses élèves la ponctuation sonore de l'épisode, se sont saisis du projet.

Un enterrement à Ornans, tableau choisi pour sa résonnance avec le lieu vécu, a été analysé en classe et mis en perspective par un travail documentaire sur la vie du peintre, mais aussi par une visite du musée Courbet d'Ornans.

Les élèves ont ensuite entamé l'écriture de l'épisode « Un enterrement à Ornans » qui prendra la forme d'une **interview fictive entre un journaliste et le peintre** à propos de cette œuvre scandaleuse pour l'époque.

Finaliser l'écriture, s'entraîner à la diction, enregistrer les voix, réaliser le montage en intégrant l'environnement sonore et musical… bien des étapes encore avant la présentation finale **le 20 juin 2019 à la ferme de Flagey** de tous les épisodes réalisés, événement qui réunira toutes les classes du département du Doubs engagées dans le projet !

« Re-Bonjour M. Courbet ! » :

un projet interdisciplinaire au lycée Nodier de Dole

Dans le cadre du **bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet**, les élèves de seconde suivant l'enseignement d'exploration **« Arts du son »**, ainsi que ceux inscrits dans l'enseignement d'exploration **« Arts visuels »**, travaillent sur le peintre dans une **double perspective d'appropriation de l'œuvre et de médiation aux publics**.

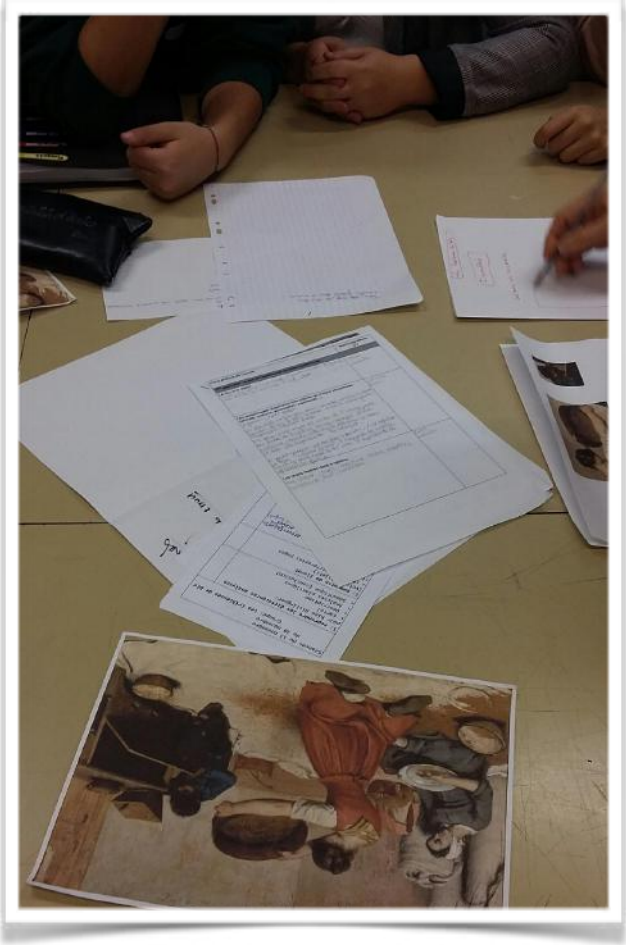
En effet, le projet doit aboutir, via un outil ludique et interactif, une table mash-up, à **produire de façon instantanée des petites vidéos mettant en scène quatre tableaux de Gustave Courbet**. Ces films seront réalisés de façon immédiate par le spectateur en combinant des éléments visuels fixes (tableaux « vivants », détails isolés…) et des éléments sonores, chacun étant conçu et réalisé par les élèves.

Les élèves, accompagnés de leurs professeures **Cécile Delavelle** (éducation musicale) et **Sylvie Gatto** (arts plastiques), mais aussi d'**Éric Gendrau**, animateur éducation à l'image de la MJC de Dole, se sont appropriés les quatre tableaux retenus, par des travaux de recherche, de description et d'analyse. Ils abordent à présent **la dimension créative du projet**.

Ainsi en **arts visuels**, ils réfléchissent à **la meilleure façon de transformer les œuvres choisies en « tableaux vivants »** (choix des costumes, des accessoires, du décor, des lumières) mais aussi aux détails (visages, mains, regards, objets…) à mettre en évidence.

En **arts du son**, les élèves travaillent à **la création de thèmes musicaux** qui, une fois associés, via la table mash-up, aux éléments visuels, en renforceront le sens mais créeront aussi l'étonnement en provoquant des émotions inattendues.

Un projet enthousiasmant que l'on a pu découvrir, notamment aux **journées portes ouvertes du Lycée Nodier, samedi 23 mars 2019, de 9h à 12h** !



Printemps des amateurs :

le projet “Re-bonjour Monsieur Courbet”

du lycée Nodier de Dole présenté au public

Dimanche 5 mai 2019, à la Saline Royale d’Arc-et-Senans, **le projet « Re-bonjour Monsieur Courbet » du lycée Nodier de Dole**, mené par **Cécile Delavelle**, professeure d’éducation musicale, **Sylvie Gatto**, professeure d’arts plastiques et **Éric Gendrau**, animateur éducation à l’image de la MJC de Dole, a été présenté au public dans le cadre du **Printemps des Amateurs**. Cette manifestation, organisée par le département du Doubs, était cette année dédiée à **Gustave Courbet** à l’occasion des célébrations du bicentenaire de la naissance du peintre.

Ainsi les visiteurs ont pu s’amuser à **réaliser de petits films à partir d’une table mash-up** permettant de combiner images, sons et voix de façon simple et immédiate.

Les « matériaux » laissés à la créativité des spectateurs ont tous été réalisés par des élèves de seconde (dans le cadre de l'enseignement d'exploration arts du son et arts visuels) : images tirées de « tableaux vivants » reconstitués à partir d'œuvres de Gustave Courbet et thèmes musicaux variés permettant de créer différentes ambiances sonores.

Restait alors aux visiteurs à inventer un montage, des dialogues pour donner vie à quelques œuvres emblématiques du peintre.

Ces ateliers de création ont remporté un vif succès chez les enfants comme chez les adultes présents, qui ont ainsi tous pu **découvrir, ou redécouvrir, l'œuvre de Gustave Courbet d'une façon ludique et originale** !

L'atelier du peintre :

l'artiste Yan Pei-Ming rencontre à Ornans

les professeurs d'arts plastiques du bassin de Pontarlier

Connu en partie pour ses portraits monumentaux de figures emblématiques, mais aussi personnelles ou anonymes, et exposé dans le monde entier, **l'artiste Yan Pei-Ming** a fait halte quelques semaines à Ornans où il est en résidence dans l'atelier de Gustave Courbet, récemment acheté et restauré par le département du Doubs.

Il y prépare l'exposition qui lui sera consacré au musée Courbet d'Ornans : **« Yan Pei-Ming face à Courbet » (12 juin 2019- 30 septembre 2019)** et qui sera le point d'orgue des manifestations célébrant le bicentenaire de la naissance de Courbet.

Les professeurs d'arts plastiques du bassin de Pontarlier, accompagnés de Monsieur Olivier Deshayes, IA-IPR d'arts plastiques, ont eu la chance de pouvoir le rencontrer à l'atelier d'Ornans dans l'après-midi du mercredi 3 avril 2019.

La rencontre est en premier lieu **saisissement** : en pénétrant dans l'atelier de Courbet conservé d'abord

religieusement par sa sœur Juliette qui voulait en faire un musée, et aujourd'hui investi par Yan Pei-Ming, fervent admirateur de son illustre prédécesseur, le regard, d'abord aspiré par **les volumes du lieu**, s'habitue au fur et à mesure à la pénombre et découvre progressivement les toiles en cours d'exécution qui semblent couvrir entièrement les murs.

Sur les quatre toiles monumentales réalisées expressément pour l'exposition à venir, l'une est terminée, deux autres encore inachevées, et la quatrième, toile vierge sur un immense châssis, reste à apparaître.

L'atelier offre alors aux professeurs présents **une opportunité rare de pouvoir s'immerger dans le processus de création**.

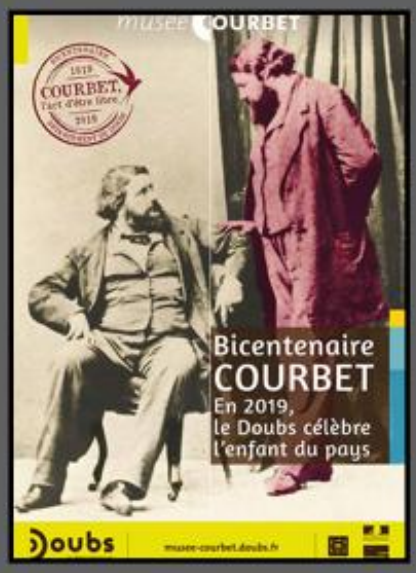
Dialoguant avec simplicité et naturel avec les professeurs, Yan Pei-Ming explique ne pas vouloir proposer une relecture de l'œuvre de Courbet, démarche qu'il a pu avoir dans des expositions précédentes autour du travail d'autres figures majeures de l'art occidental, mais plutôt rendre compte d'une **résonnance artistique à la fois intellectuelle et intime**.

Comme l'a exprimé Yan Pei-Ming à l'occasion de cet échange : **« Courbet raconte son histoire, je raconte la mienne »**. Une histoire hantée par **le temps qui passe**, angoisse existentielle contre laquelle l'art tente de lutter.

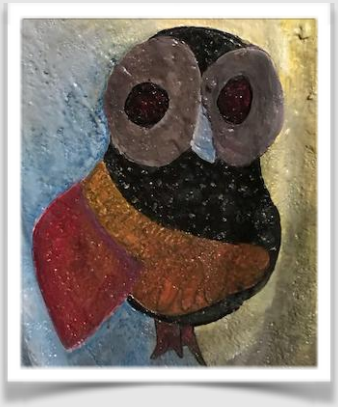
Un grand merci à Yan Pei-Ming pour son accueil, et aussi à toute son équipe et à celle du musée Courbet d'Ornans qui ont rendu possible cette expérience.

Un numéro spécial consacré aux projets arts plastiques menés dans le cadre du bicentenaire Courbet vous sera prochainement adressé.

Les travaux seront présentés par madame Rachel VERJUS, professeure d'arts plastiques responsable du domaine arts plastiques et photographie à la DAAC, sous l'expertise de monsieur Olivier DESHAYES, IA-IPR d'arts plastiques.



Suivez-nous sur Twitter !
@DaacBesancon



Philippe Claus, tissu, plâtre et acrylique, H : 60 cm, l : 45 cm (collection particulière)

Quelques dates à retenir…

Journées nationales de l'archéologie
14, 15 et 16 juin 2019
En savoir +

Pavillon des Sciences - Montbéliard
Prolongation de l'exposition Mille milliards de fourmis
Jusqu'au 5 janvier 2020
En savoir +

Mission corps humain
Dès février 2020
En savoir +