

NORMANDIE
IMPRESSIONNISTE
2020

Musée Alfred-Canel
PONT-AUDEMER
www.musee-pont-audemer.fr/musee

Malgorzata
Paszko
Rétrospective

DOSSIER
PEDAGOGIQUE

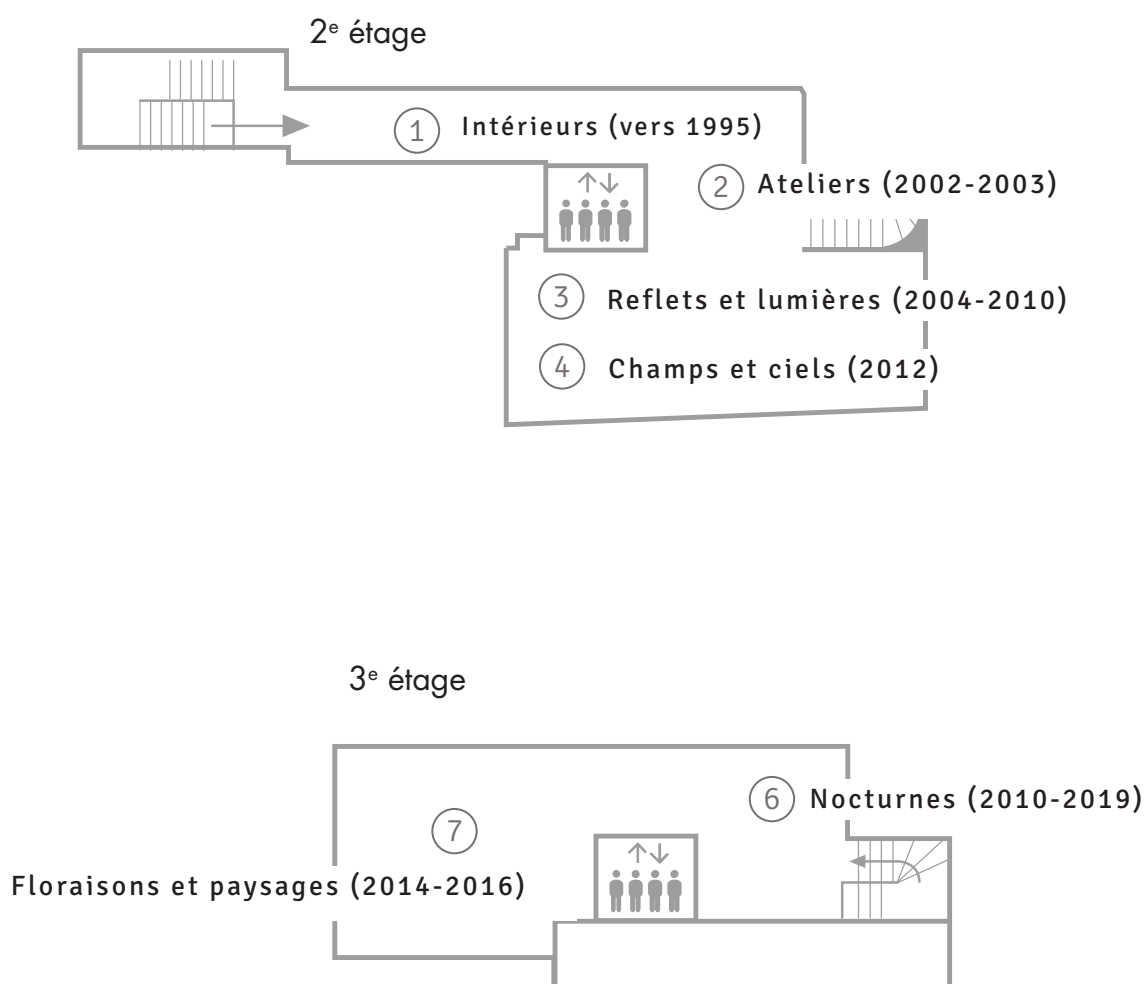
04.04
20.09 –
2020

SOMMAIRE

1 - L'EXPOSITION	4
2 - VISUEL	5
2 - L'ARTISTE	11
3 - DE LA PEINTURE IMPRESSIONNISTE À LA PEINTURE CONTEMPORAINE	12
4 - POUR LES ÉCOLES	13
5 - POUR LES COLLÈGES ET LES LYCÉES	14
10 - CONDITIONS DE VISITE	16

2 - L'EXPOSITION : MALGORZATA PASZKO, RÉTROSPECTIVE

A l'occasion du Festival Normandie Impressionniste, le musée Alfred-Canel met à l'honneur l'artiste Malgorzata Paszko. L'exposition, labélisée « Normandie Impressionniste » présente une rétrospective des œuvres peintes et gravées de l'artiste. Le visiteur s'initie ainsi à son univers artistique, à ses techniques résolument contemporaines et à sa poésie. L'influence des peintres impressionnistes dans la peinture de Malgorzata Paszko est palpable : elle reprend les sujets impressionnistes comme le paysage et les scènes d'intérieur de la vie quotidienne, elle travaille sur la lumière et sa touche est fragmentaire. Comme eux, sa volonté est de saisir un instant, de transmettre un ressenti, d'insérer de la poésie. La nature est revisitée, elle devient un "champ d'observation", un support de recherches purement formalistes. Cette filiation à ce mouvement artistique est l'occasion de revenir sur l'Impressionnisme, tout en abordant l'art contemporain, au regard de ce qui l'en différencie.

3 - VISUELS

① Intérieurs (vers 1995)

Intérieur, 1992
Huile sur toile, 195x130 cm

③ Reflets et lumières (2004-2010)

Brume, 2019
Pigments et liant sur toile, 195x150 cm

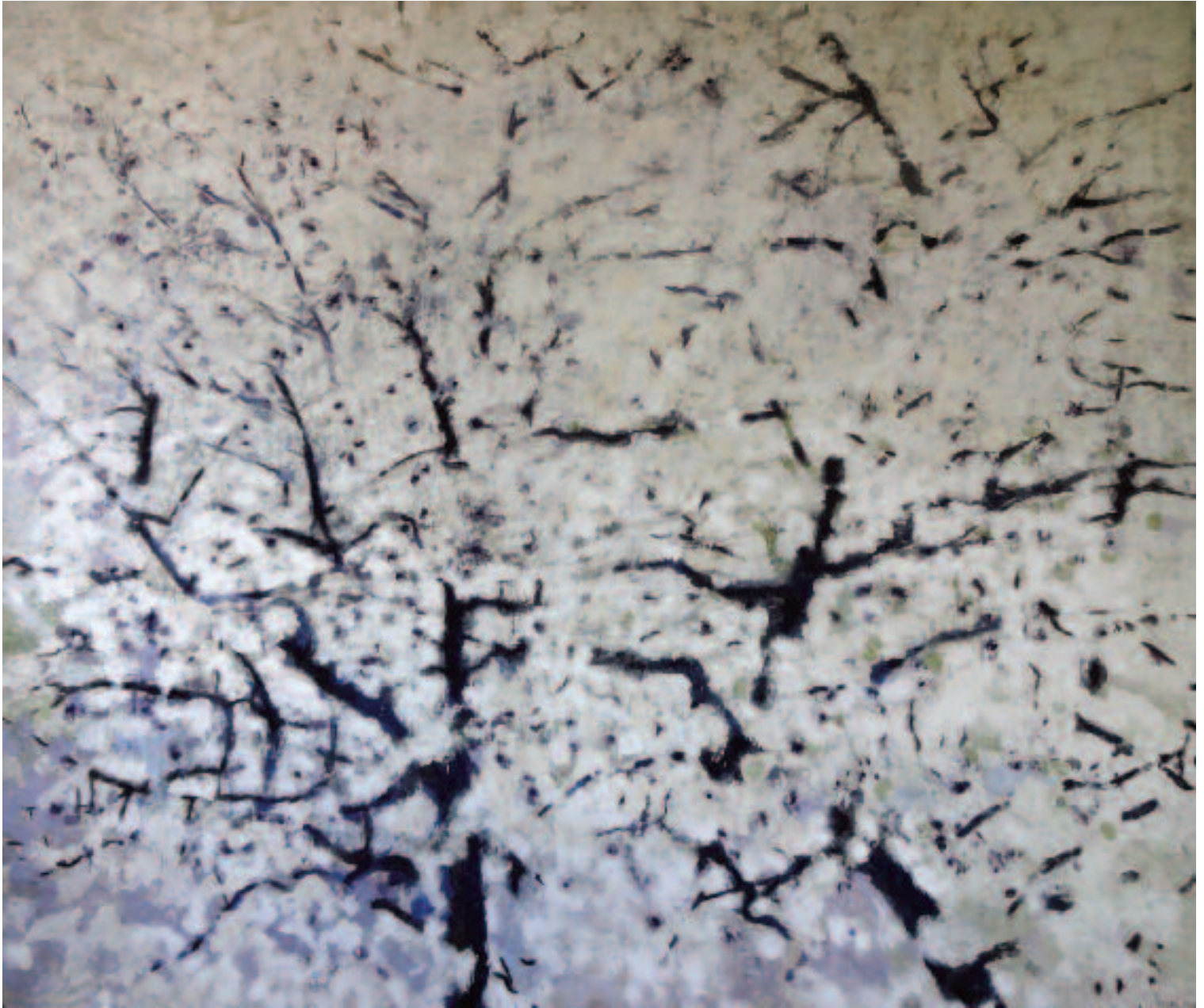
④ Champs et ciels (2012)

Champ, 2016
Pigments et liant sur toile, 90x140cm

⑥ Nocturnes (2010-2019)

Nocturne, 2019
Pigments et liants sur toile, 195x130 cm

3 - L'ARTISTE

Malgorzata Paszko est née en 1956 à Varsovie. Formée à l'Académie des beaux-arts de Varsovie, puis à l'École des beaux-arts de Paris, elle obtient le prix Villa Médicis en 1986. L'artiste expose depuis 1979, d'abord des grands dessins faits avec des matériaux pauvres. Elle peint plus tard sur des toiles non préparées, avec de la peinture très diluée, traversant la toile. Sa technique très personnelle recourt également aux pliages pour des réserves.

Ses premiers tableaux ont pour thème des objets de son quotidien : *Intérieurs* (vers 1995), *Ateliers* (2002-2003). Ses séries plus récentes s'inscrivent dans la mouvance du paysage revisité : *Reflets et lumières* (2004-2010), *Nocturnes* (2010), *Champs et ciels* (2012), *Floraisons et paysages* (2014-2016), *Chine* (2016-2017).

Malgorzata Paszko vit et travaille en Normandie depuis 30 ans.

EXPOSITIONS RÉCENTES

- 2017 Galerie Lanzenberg, Bruxelles, Belgique
- 2016 Art Paris, Grand Palais – en duo avec Axel Cassel
- 2016 Courbet et la Nature, Abbaye d'Auberive (collective)
- 2016 Musée de Tucheng, Chine
- 2016 Galerie Christine Colon, Liège, Belgique
- 2016 Luxembourg Art Fair

PRIX

- 1978 : Prix Fondation de France, France
- 1981 : Prix Salon de Montrouge, France
- 1986-87 : Villa Médicis, Rome, Italie
- 1989 : Prix Lacourrière (gravures), Paris, France
- 1992 : Prix Martini (peintures), Paris, France
- 1998 : Prix International Michelin, Paris, France

RÉSIDENCES

- 1986-1987 : Résidence Villa Médicis, Rome, Italie
- 2016 Automne : Résidence Tucheng, Chine
- 2017 printemps : Résidence Longzhou, Chine

COLLECTIONS PUBLIQUES

- Fonds National d'Art Contemporain, Paris, France
- Musée Picasso, Antibes, France
- Association Française d'Action Artistique, Paris, France
- Fondation de France, Paris, France
- Bibliothèque Nationale, Paris, France
- F.R.A.C. Basse-Normandie, France
- Collection BNP, Paris, France
- Université de Torun, Pologne
- Galerie Nationale, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine
- Musée de Tucheng, Chine
- Banque Nationale de Paris, France
- Ville de Dudelange, Luxembourg

4 - DE LA PEINTURE IMPRESSIONNISTE À LA PEINTURE CONTEMPORAINE

Rompant totalement avec l'esthétique et les techniques jusqu'alors promues par les institutions, les impressionnistes proposent une nouvelle conception de l'art et surtout de la peinture. Le Salon des refusés est l'un des premiers lieux d'exposition où sont dévoilées ces œuvres jugées alors scandaleuses. L'originalité de l'Impressionnisme réside dans la démarche poétique de rendre compte de l'éphémère. Très critiqué, et incompris pendant de nombreuses années, le mouvement impressionniste engage cependant de nombreux artistes, tels Monet, Pissaro, Renoir, Cézanne, Morizot, Manet, Degas...

La fin du mouvement coïncide avec le début de leur reconnaissance internationale. En 1886, le marchand d'art Durand-Ruelle organise avec succès leur première exposition à New York. On parle alors de « a new art for a new world » (un nouvel art pour un nouveau monde). L'impressionnisme est devenu le plus populaire de tous les mouvements de l'histoire de la peinture. Il a marqué l'avènement d'une nouvelle manière de concevoir l'art et a amorcé son renouvellement ; notamment celui de la peinture, dans ses thèmes et ses techniques. Les nouveaux procédés furent dès plus novateurs : division des tons, travail par touches et avec de l'épaisseur... De la même façon, aujourd'hui, les procédés technologiques et notamment numériques permettent aux artistes de travailler autrement sur des supports entièrement nouveaux. Aujourd'hui, les peintres impressionnistes sont finalement les instigateurs de la peinture contemporaine, et leur héritage imprègne toujours les toiles d'artistes comme Ellhëa, Flora Moscovici ou encore Malgorzata Paszko.

D'après Isabelle de Maison Rouge, historienne de l'art, docteur en art et sciences de l'art, critique d'art (AICA) et commissaire d'exposition indépendante, la frontière entre art contemporain et art moderne est très floue : « À quel moment l'appellation art contemporain se substitue-t-elle à celle d'art moderne associée à la notion d'avant-garde ? Cette expression s'est surtout imposée à partir des années quatre-vingt, supplantant celles « d'art actuel » et « art vivant ». Mais elle caractérise une époque dont la naissance se situerait entre 1960 et 1969. L'art contemporain est, pour l'essentiel, inscrit sous l'égide de la postmodernité, notion symptomatiquement ambiguë qui dépasse largement le champ des arts plastiques. Le succès de la formule et du concept marque la fin d'une époque : celle de l'avant-gardisme. L'art contemporain peut également se définir par l'éclatement des frontières entre les disciplines classiques et par l'apparition de nouvelles techniques (techniques mixtes, multimédia), qui élargissent le champ artistique tout en rendant son approche plus complexe. » (Extrait de L'art contemporain, idées reçues)

5 - POUR LES ÉCOLES

Petite Section et Moyenne Section :

Après avoir évoqué la représentation des paysages dans l'exposition, les enfants s'évadent dans des paysages oniriques grâce à des lectures.

Grande Section au CE1 :

Les élèves sont guidés durant une expérience d'observation et sont stimulés à s'exprimer librement autour des œuvres, qui mettent leurs sens en éveil pour une rencontre joyeuse avec l'Art. Puis, un atelier partagé initie à la touche impressionniste. Ce dispositif permet de garder une trace visuelle de l'exposition au sein de l'école.

CE2 au CM2 :

Un atelier permet aux élèves d'explorer les thèmes de la perspective, du point de vue et de la touche. Un second temps d'observation et d'analyse des œuvres amène à formuler des hypothèses sur l'intention de l'artiste.

Intérêts pédagogiques :

◆ Initier aux courants artistiques et à ses pratiques :

- Impressionnisme : L'impressionnisme ouvre l'histoire de l'art moderne par la manière qu'ont ses peintres de transcrire la profondeur de l'espace et le réel sans détail ni contour, à partir de touches visibles et juxtaposées, et par l'intérêt porté à la contemporanéité du sujet.
- Art contemporain : Malgorzata Paszko utilise des techniques modernes avec un travail de transparence, l'usage de matériaux inhabituels, l'indépendance artistique.

◆ Evoquer les sujets de l'histoire de l'art présents dans l'exposition :

- Le paysage : Le paysage est un des genres majeurs de l'histoire de l'art du XIXe siècle. C'est dans ce domaine en particulier, que les peintres modernes, se détournant du « grand genre », en explorent toutes les ressources de renouvellement figuratif. Le paysage a continué d'inspirer bon nombre d'artistes contemporains, comme Malgorzata Paszko.
- Scènes de la vie quotidienne : La peinture contemporaine de genre illustre des scènes de vie intimistes prises sur le vif.

6 - POUR LES COLLÈGES ET LES LYCÉES

Pistes pédagogiques :

- ◆ Initier aux pratiques artistiques à travers l'Œuvre de Malgorzata Paszko :
 - Impressionnisme : Il s'agit d'un travail sériel, d'une peinture fragmentaire, d'une représentativité mais non totalement figurative, d'un travail sur la lumière.
 - Art contemporain : Malgorzata Paszko utilise des techniques modernes avec un travail de transparence, l'usage de matériaux inhabituels, l'approche conceptuelle, l'indépendance artistique.

- ◆ Evoquer l'histoire de l'art moderne et contemporaine :
 - Regards croisés à l'époque moderne : Les Beaux-Arts, la photographie pictorialiste, la littérature (Maupassant, Goncourt ou encore Zola) sont autant de domaines à étudier dans leur spécificité et leur pluralité, mais aussi dans leurs métissages.
 - Le rôle de l'art dans la société : la société se reflète dans son expression artistique et en révèle le visage collectif. Le rôle de l'artiste est de poser des questions et d'amener l'observateur à réfléchir. L'Art est subjectif et nous amène à remettre en question notre compréhension et vision de la réalité. Les transformations de la pensée dans l'art ont eu un impact certain dans la transformation de la société, et en particulier du XIXe siècle au XXe siècle.

- ◆ Lecture d'une œuvre :
Lecture d'un paysage : une approche pluridisciplinaire

<p>I – Identification d'une œuvre</p> <p>1 – Présentation d'une œuvre</p> <p style="text-align: right;">Nature</p> <p style="text-align: right;">Support technique</p> <p style="text-align: right;">Auteur</p> <p>2 – Sujet abordé</p> <p>3 – Contexte</p>	<p>Type de peinture : pigments dilués à l'eau et liant Caparol, parfois acrylique Toile brute Malgorzata Paszko</p> <p>Paysages : champs et ciels, floraisons, nocturnes, reflets et lumières Date de réalisation : années 2000</p>
<p>II – Description et observation</p> <p>1 – Effet produit</p> <p>2 – Problèmes de compréhension</p> <p>3 – Organisation des observations</p> <p style="text-align: right;">Les données naturelles</p> <p style="text-align: right;">Les données humaines</p>	<p>- Je note ce qui retient mon attention, mes premières impressions « à chaud », ce que je ressens. - Je décris ce que je vois avec un vocabulaire précis et adapté. - Je plisse les yeux pour apercevoir les principaux éléments du paysage.</p> <p>Je fais d'éventuelles remarques sur la lisibilité de l'image.</p> <p>Relief, végétation, eau, ciel, lumière... Espaces cultivés, présence de l'homme ...</p>
<p>II – Analyse des éléments observés</p> <p>1 – Analyse des aspects « extérieurs » au sujet</p> <p>2 – La mise en œuvre</p>	<p>- Je repère le lieu de la prise de vue du paysage. - Je repère le moment et la saison (indices temporels). - Je repère l'angle de la prise de vue (frontale, plongée, contre-plongée...).</p> <p>- Je repère les caractéristiques de l'éclairage, la netteté et les flous du paysage : Qu'il s'agisse de paysages éloignés ou de plans rapprochés, la lumière domine la composition. Les ciels sont vaporeux, diaphanes, quelquefois menaçants. Les paysages, zones d'ombre lourde, frondaisons, sous-bois accentuent les jeux d'ombre et de lumière. Et, bien entendu, tout ce qui a trait à l'eau et aux reflets. Lumière dédoublée lorsque le ciel se reflète dans l'étang, de sorte que cette lumière « mange » tout la surface de la toile.</p> <p>- Je m'interroge sur le réalisme de l'œuvre : objectivité ou subjectivité, figuratif ou abstrait.</p> <p>- Je m'interroge sur les techniques utilisées et sur l'effet produit : Il est essentiel pour Malgorzata Paszko que la peinture et le sujet correspondent ; qu'il y ait une cohérence entre ce qui est représenté et la manière de l'exécuter. Le désir de l'artiste est de donner une image en accord avec son support et le matériel utilisé, dense, clair et juste. Pour cela, elle délave ses toiles pour enlever des surplus, des bavardages.</p> <p>- Je m'interroge sur les objectifs éventuels de l'artiste et sur les enjeux de l'œuvre : Malgorzata Paszko ne s'intéresse pas à un dessin si elle sait d'avance à quoi il va ressembler. Elle observe la forme qui se structure, les équilibres qui se créent. La composition finit par s'imposer.</p>
<p>– Les différents éclairages de l'œuvre : dans quels contextes a-t-elle été réalisée</p> <p>1 - Le contexte artistique</p> <p>2 – La réception de l'œuvre</p>	<p>Les impressionnistes sont les instigateurs de la peinture contemporaine et leur héritage imprègne toujours les toiles d'artistes. L'influence des peintres impressionnistes dans la peinture de Malgorzata Paszko est palpable. La nature est revisitée, elle devient un "champ d'observation", un support de recherches purement formalistes.</p> <p>L'exposition Malgorzata Paszko, Rétrospective présentée au musée Alfred-Canel est proposée dans le cadre du festival Normandie Impressionniste. Yves Michaud, a réalisé une monographie du travail de l'artiste en 2019.</p>

8 - CONDITIONS DE VISITE

- Il faut prévoir environ 1h de visite pour tous les niveaux et $\frac{3}{4}$ d'heure pour les sections de maternelle.
- Tout retard de plus d'un quart d'heure sera assimilé à une annulation, sauf si le créneau horaire suivant est disponible.
- Le groupe scolaire est sous la responsabilité de l'enseignant.
- L'enseignant doit prendre en charge tout désagrément survenu pendant la visite (vomissements, saignements...)
- La visite est gratuite.
- Le service des publics se tient à la disposition des enseignants pour préparer leur venue.

Réservations auprès du service des publics du musée Canel :

Magali Pépin, responsable du service des publics
02.32.56.84.81
magali.pepin@ville-pont-audemer.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC INDIVIDUELS OU AUX GROUPES SANS RÉSERVATION :

HORAIRES D'OUVERTURE (D'OCTOBRE À AVRIL) :

mercredi, vendredi de 14h à 18h
samedi, dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

HORAIRES D'OUVERTURE (DE MAI À SEPTEMBRE) :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
samedi, dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

ADRESSE ET COORDONNÉES :

Musée Alfred Canel, 64 rue de la République - 27500 Pont - Audemer
Tél. : 02 32 56 84 81 - musee.canel@ville-pontaudemer.fr
<http://musee.ville-pontaudemer.fr>

ACCESSIBILITÉ

Le musée et l'exposition temporaire sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Les textes et cartels de l'exposition sont disponibles en gros caractères

CONTACTS

MUSÉE ALFRED CANEL

Directrice du musée A. Canel (Commissaire de l'exposition) : Mathilde LEGENDRE
legendre.mathilde@ville-pontaudemer.fr

Responsable du service des publics : Magali PEPIN
magali.pepin@ville-pontaudemer.fr

Chargée de communication et de médiation culturelle : Anais GILLES
anais.gilles@ville-pontaudemer.fr

SERVICE COMMUNICATION - VILLE DE PONT-AUDEMER

Responsable communication ville de Pont-Audemer : Pascaline BOULAUD-BRIZOU
pascaline.brizou@ville-pontaudemer.fr - Tél. : 02 32 41 08 15

Mairie de Pont-Audemer - 2 place de Verdun 27504 Pont-Audemer Cedex