

Sergio DE CASTRO

Exposition de décembre 2006 à mai 2007

Atelier bleu dans le miroir 1968
Gouache sur Rives entoilé 52,5 x 75

SERVICE EDUCATIF DU MUSEE DE SAINT-LÔ
Dany JEANNE
Décembre 2006

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION

1. INTRODUCTION p.2

2. NATURES MORTES p.3

- **Qu'est-ce qu'une nature morte ?**
- **Courte histoire de la nature morte**

3. SERGIO DE CASTRO p.5

- **La période de formation et d'expériences (1939-1955)**
 - **la double ligne**
 - **les constellations**
 - **les colonnes**
- **La période classique (1956-1971)**
 - **les paysages**
 - **les ateliers**
- **La période baroque (1972-1982)**
- **La période graphique (1982 à nos jours)**

SECONDE PARTIE : PISTES PEDAGOGIQUES

4. OBJECTIFS GENERAUX p.10

5. LA DECOUVERTE DE L'EXPOSITION p.11

- **Avant la visite**
- **Pendant la visite**

6. A titre d'exemple : AUTOUR DE LA NATURE MORTE p.13

- **Avant la visite**
- **Pendant la visite**

7. ANNEXES : p.15

- A. Plan du musée**
- B. Grille d'observation d'une oeuvre**
- C. Orientation bibliographique**
- D. Aspects pratiques**

INTRODUCTION

Le musée des Beaux-arts de Saint-Lô présente de décembre 2006 à mai 2007, une rétrospective consacrée à l'œuvre de Sergio De Castro, suite à une donation exceptionnelle de l'artiste.

Cette manifestation rassemble près de 220 œuvres comprenant des peintures et des dessins.

Les œuvres phares seront ensuite présentées en expositions permanentes.

Ce dossier vous propose de découvrir et d'interroger son œuvre à partir de ses grandes périodes et des thèmes récurrents, après un bref rappel de ce qu'est une nature morte et de ses enjeux.

LA NATURE MORTE

Qu'est-ce qu'une nature morte ?

Définition : Objets ou êtres inanimés faisant le sujet essentiel d'un tableau.

Que les objets ou choses présentés par l'artiste, soient précieux ou humbles, le propos d'une nature morte est toujours la **mise en scène et son but est la transformation de notre regard sur notre environnement.**

*« La nature est une création de notre cerveau. Les choses sont parce que nous les voyons, et la réceptivité aussi bien que la forme de notre vision dépendent des arts qui nous ont influencés. (...) **On ne voit une chose que lorsqu'on en voit la beauté** » ;*
Oscar Wilde, *Le déclin du mensonge*.

« Un chant s'élève de chaque objet. »

« La finesse des choses donne sa noblesse à l'univers. »

« Il y a un jour où tout à coup j'aperçois cet objet qui, depuis dix ans était sous mes yeux et qu'en réalité je n'avais jamais réellement vu. » Follain

« Le rapport de l'homme à l'objet n'est du tout seulement de possession ou d'usage. Non, ce serait trop simple. C'est bien pire. Les objets sont en dehors de l'âme, bien sûr ; pourtant, ils sont aussi notre plomb dans la tête. Il s'agit d'un rapport à l'accusatif. » F. Ponge

C'est en nous proposant des images tirées du quotidien que les artistes nous font accepter l'idée que la réalité banale est parfois belle à voir. ■

S'exercer à regarder sans préjugés, se libérer des jugements conformistes et des automatismes, tel va être l'objectif principal de cette rencontre entre les œuvres de Sergio de Castro et nos élèves.

Petit historique de la nature morte

Très appréciée chez les grecs et les romains, la nature morte sera réduite à un rôle décoratif et symbolique sous l'influence du premier art chrétien, puis de l'art byzantin, schématisant et symbolisant les objets représentés.

C'est au 14e, avec le souci italien de l'illusionnisme que la représentation d'objets vrais dans un espace réel va réapparaître (Giotto).

Au 16e, la nature morte devient un genre à part entière. L'illustration des proverbes, des 5 sens, les Vices et Vertus etc... crée un répertoire qui sera longtemps exploité, mais elle restera reléguée à un genre mineur jusqu'à ce que Le Caravage impose sa corbeille de fruits. Puis c'est Chardin et l'instant poétique suspendu dans le temps.

Cézanne donne vie à ses pommes, Van Gogh éblouit avec ses tournesols et la nature morte devient un sujet courant de l'art du XX.

Les cubistes font le choix de se tourner vers les motifs familiers afin de faciliter la compréhension du rapport entre les différents éléments qui paraissent dans leurs compositions.

Morandi a montré la force impérissable de la nature morte.

Elle survit jusqu'à nos jours à travers les remises en cause de la société de consommation.

Feuilles et fleurs 2007

Encre et argent sur Canson 42 x 29,7 cm

SERGIO DE CASTRO

Dans un renouvellement permanent, Sergio De Castro éprouve au moyen de la peinture, du dessin et du vitrail, le pouvoir que possède l'art de se saisir du monde sensible pour le représenter dans son espace et sa lumière, sa couleur et sa matière.

Il dépasse l'opposition abstraction/figuration qui caractérise alors le monde de l'art de son époque.

Dans toute son œuvre, il vise à rendre la structure élémentaire de toute chose. Ce ne sont pas les objets eux-mêmes qui l'intéressent mais leur apparence, leur poids, leur densité et leur liaison.

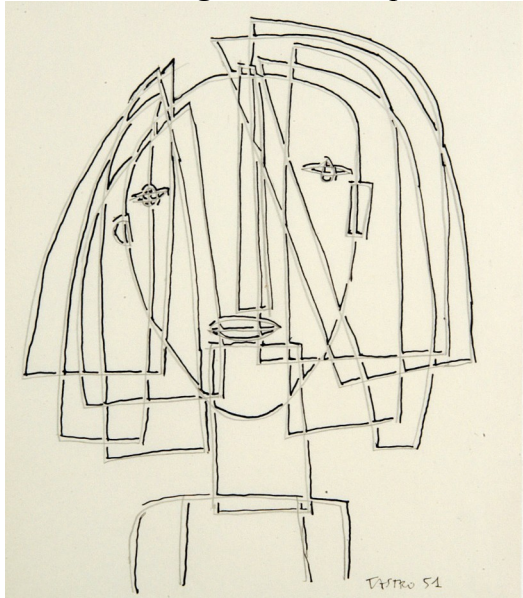
Il oublie les aspects fortuits de l'objet pour s'orienter vers une géométrisation des formes montrées en aplats, sans perspective ni jeu de lumière, exploitant le nouveau langage plastique né avec les cubistes.

La période de formation et d'expériences (1939-1955)

De ses études d'architecte et de sa formation de musicien, Sergio De Castro conserve dans ses toiles l'organisation et le rythme, la rigueur et la justesse de ton.

Elève du constructiviste J. Torrès-Garcia, il s'installe à Paris en 1949 et est reconnu dès les années 50 comme un grand talent de sa génération.

En 1951, il effectue deux recherches en parallèle : l'une porte sur le dessin avec **l'invention de la double ligne**, l'autre en peinture avec ses premières peintures blanches.

Femme voilée 1951

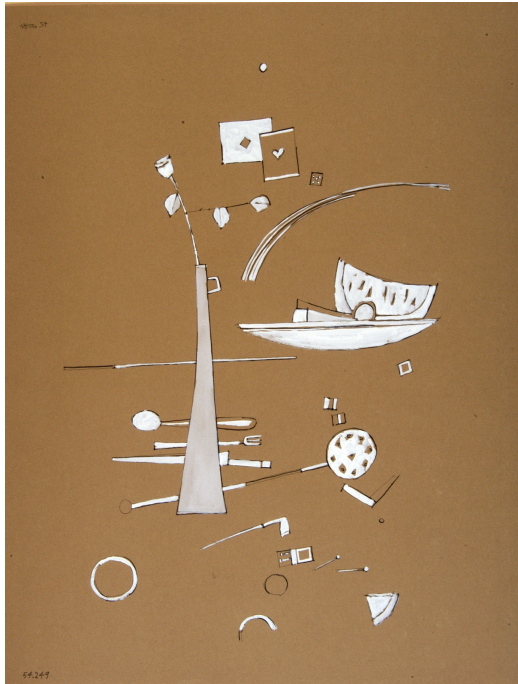
Crayon et encre sur papier 27 x 21 cm

La structure est dominante, très géométrique comme ses formes qu'il réduit par simplification et qu'il articule minutieusement.

Dans ses compositions planes et frontales, il équilibre les axes verticaux et linéaires (les colonnes) ou disperse les éléments (les constellations), comme un va et vient entre les recherches de Kandinsky et celles de Mondrian.

Les constellations :

Il dispose les objets dans le vide ou sur 2 plans de couleurs différents, cherche le rythme à travers la dispersion équilibrée et les dynamise par un jeu de nuances.

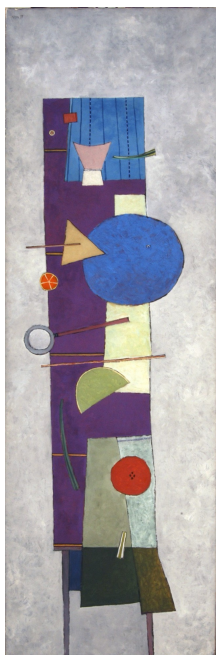
Constellation blanche à la rose fanée 1954
Œuf sur Canson 65 x 50 cm

Les colonnes

Il regroupe les objets sur un plan vertical vu selon une sorte de perspective aérienne. Les couleurs sont raffinées, les formes élégantes.

Sa sensibilité touche au raffinement sans tomber dans la préciosité.

De cette période se dégagent harmonie et équilibre, habilité et subtilité. Il y dévoile son goût pour l'organisation et sa recherche d'espaces nouveaux.

Grande table-colonne 1954
Œuf sur papier entoilé 200 x 65

La période classique des années 56-71

Le retour à la peinture à l'huile marque une transition. Elle permet une recherche sur la pâte et la transparence. La matière d'abord fluide, vibrante, veloutée, écrasée, s'épaissit.

Les couleurs sont plus lumineuses et vibrent par les coups de couteau. L'harmonie des tons est obtenue par contrastes.

Il peint ses premiers paysages, en plus des natures mortes et entame sa série d'ateliers. C'est aussi à cette période qu'il réalise les vitraux du couvent des bénédictines à Caen.

Les paysages :

Ils sont rares, mais éblouissants, très denses, avec une perspective empirique. Les couleurs et les formes se fondent. Sergio de Castro simplifie en vue d'obtenir de grands effets.

Les souvenirs d'une sensation, transformée par la pensée, sont travaillés en ateliers.

Environs d'Illescas 1966
Huile sur toile 114 x 162

Les ateliers

C'est un thème fréquent dans l'art du milieu du XIX au XX.

« Je peindrai des ateliers toute ma vie peut-être, comme d'autres ont fait des autoportraits. »

Sergio De Castro

Le monde intérieur de sa propre création devient la création. Il cherche à donner forme à son quotidien, c'est une sorte d'autobiographie artistique.

Les ateliers sont aussi la somme de ses préoccupations, faisant la jonction entre ces natures mortes et ces paysages : les objets dans un espace à large résonance.

L'Atelier aux châssis 1958
Huile sur toile 97 x 195

Les objets engendrent l'espace créant l'architecture de la toile ; ils sont réduits à leur quintessence jusqu'à la limite figuration/abstraction ;

Dans ces toiles très construites, la lourdeur est évitée par les variations dans la texture. Les découpages sont parfois audacieux et il y a une grande invention dans le jeu des angles. On retrouve de nombreux tableaux dans les tableaux.

Au fur et à mesure la palette devient de plus en plus austère. Les fonds sombres permettent de faire ressortir le poids des objets.

En parallèle des ateliers, il effectue une suite d'étagères et livres.

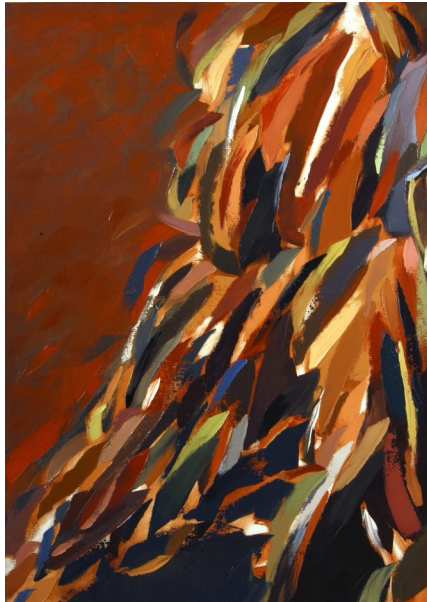

L'Atelier-hiver 1960 (triptyque) panneau droit
Huile sur toile 114x 300

La période baroque des années (72-82)

La ligne droite disparaît au profit de la courbe, il ne cloisonne plus l'espace. Sur un fond souvent obscur, éclatent et vibrent des flammes, des sillons. Les tableaux au caractère monumental semblent s'embraser sous nos yeux.

Les touches sont juxtaposées, aiguës, foisonnantes.

Espagne triptyque panneau gauche 1973
Huile sur toile

La période : le dessin (82 à aujourd'hui)

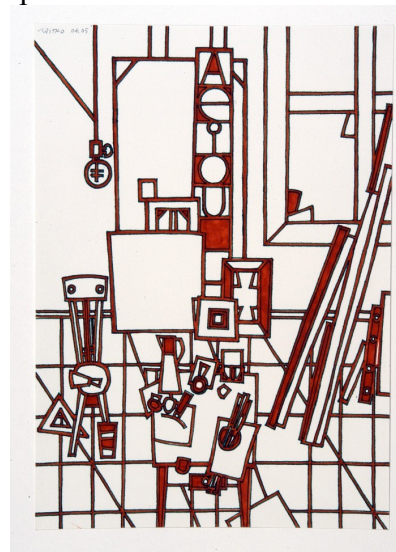
En découvrant les encres sèches, Sergio De Castro réintroduit ses structures très géométriques mais cette fois exclusivement sur papier. Les thèmes dominants sont les ateliers, et les bouquets. L'influence du vitrail se fait davantage sentir, il quadrille et remplit ses quadrillages soit de couleurs unies soit de hachures obliques, verticales ou horizontales.

Equilibre et lumière proviennent du jeu des vides et des pleins.

L'atelier au mur bleu 2000

Encre et gouache sur Canson 42 x 29,7 cm

L'atelier aux voyelles 2005

Encre sur Canson 42 x 29,7 cm

PISTES PEDAGOGIQUES

Il s'agit de guider les enseignants en proposant des pistes d'exploitation. A chacun de choisir en fonction de ses projets et de ses objectifs. Le Service Educatif est à votre disposition pour vous aider à les élaborer.

4. OBJECTIFS GENERAUX

Objectifs cycle 1

Donner à l'enfant l'occasion de **se familiariser avec les œuvres d'art**.

Donner à voir des images variées, arrêter son regard pour le temps de l'observation, l'aider à préciser ce qu'il perçoit.

Nourrir sa curiosité, son regard, développer son intérêt pour les arts visuels.

Constituer une première culture artistique pour l'élève en lui apportant des repères.

Enrichir ses formes d'expression.

Evoquer les procédés utilisés, constater les effets produits, exprimer les sensations éprouvées.

Les œuvres qui sont données à voir et à comprendre permettent de faire le lien avec les réalisations des enfants. Elles ménagent l'ouverture à la diversité des expressions artistiques, des techniques, des formes, et aux cultures du monde.

Inciter à la création, et en particulier à celle d'un musée de classe ou d'un musée personnel.

Objectifs cycle 2 (compléments)

Introduction de la **notion d'œuvre d'art**.

Reconnaître et nommer certaines œuvres d'artistes et les mettre en relation les unes par rapport aux autres.

Décrire, comparer des images en utilisant un vocabulaire approprié.

Etablir des relations entre les démarches et procédés repérés dans les œuvres et sa propre production.

Objectifs cycle 3

Articuler les démarches de réalisations et la rencontre directe avec des œuvres et des artistes.

Aiguiser sa perception en dotant l'élève d'outils d'observation.

Identifier et nommer quelques références, pouvoir les caractériser simplement et les **situer historiquement**.

Différencier les images à caractère artistique et les images documentaires, scientifiques ou à destination commerciale en comparant les procédés employés dans les œuvres d'art, les affiches publicitaires, les films etc.

5. LA DECOUVERTE DE L'EXPOSITION

Avant la visite

Un travail préalable permet de favoriser la rencontre avec les œuvres en rendant les élèves plus réceptifs.

- **Le tri** : à partir de *photocopies en noir et blanc des œuvres*, demander aux élèves de classer les œuvres. En cycle 3 les élèves pourront donner un titre à ces groupements.
Accepter tous les critères de classements proposés par les élèves, puis en amener d'autres.
Ex : peintures/dessins ; avec hachures ou sans ; par thèmes ; ordonné/désordonné ; figuratif/abstrait ; vide/plein ...
- **Le détail** : compléter une partie d'un ou plusieurs tableaux.

Pendant la visite

Il est préférable de laisser aux élèves un temps de circulation libre très court dans l'espace où vous souhaitez travailler, afin d'assouvir leur curiosité. Très vite l'enseignant attirera l'attention de ses élèves sur une ou plusieurs œuvres en fonction des pistes proposées ci-après.

Pistes possibles

- Le thème de la nature morte à travers plusieurs œuvres : définition, points de vue et constructions.
- La citation ou la réinterprétation d'une œuvre célèbre : La lettre d'amour de Vermeer revue par de Castro (groupe de 6 études)
- Des contraintes plastiques, des notions par comparaison de deux ou plusieurs oeuvres:
 - statisme/ mouvement
 - ordre/ désordre
 - structure/ éclatement
 - composition, espace structuré
 - vers l'abstraction
 - La matière : de l'uniformité à la matière apparente (gestes et outils)

Pour regarder : des élèves en action

- Essayer de repérer les classements proposés en classe et ceux qui ont été choisis par le musée. En cycle 2 et 3, on explicitera ces choix en fonction des contraintes spatiales.
- Trouver l'intrus (*reproductions des œuvres de l'espace 2 plus une*)
- *Détails de tableaux* à rechercher
- Jeu des contraires (vertical/horizontal ; clair/foncé ; solitaire/groupé ; fluide/dense ; opaque/ transparent ; mouvement/statisme...)
- Puzzles
- Proposer un titre pour cette œuvre.
- *Croquer* l'œuvre ou un détail.

Pour aller plus loin ... et réfléchir

- S'exprimer sur les œuvres sélectionnées.
 - Dans un premier temps, laisser les commentaires spontanés s'exprimer.
 - Dans un second temps, l'enseignant reprendra tout ou partie de ces commentaires pour les approfondir et orienter vers l'une des pistes choisies au préalable.

En annexe : Pour l'enseignant, rappel des différents registres d'observation d'une œuvre sachant qu'avec les élèves on n'aborde pas tous les registres d'une façon systématique.

6. A TITRE D'EXEMPLE

AUTOUR DE LA NATURE MORTE

DEFINITION DU GENRE

COMPOSITION

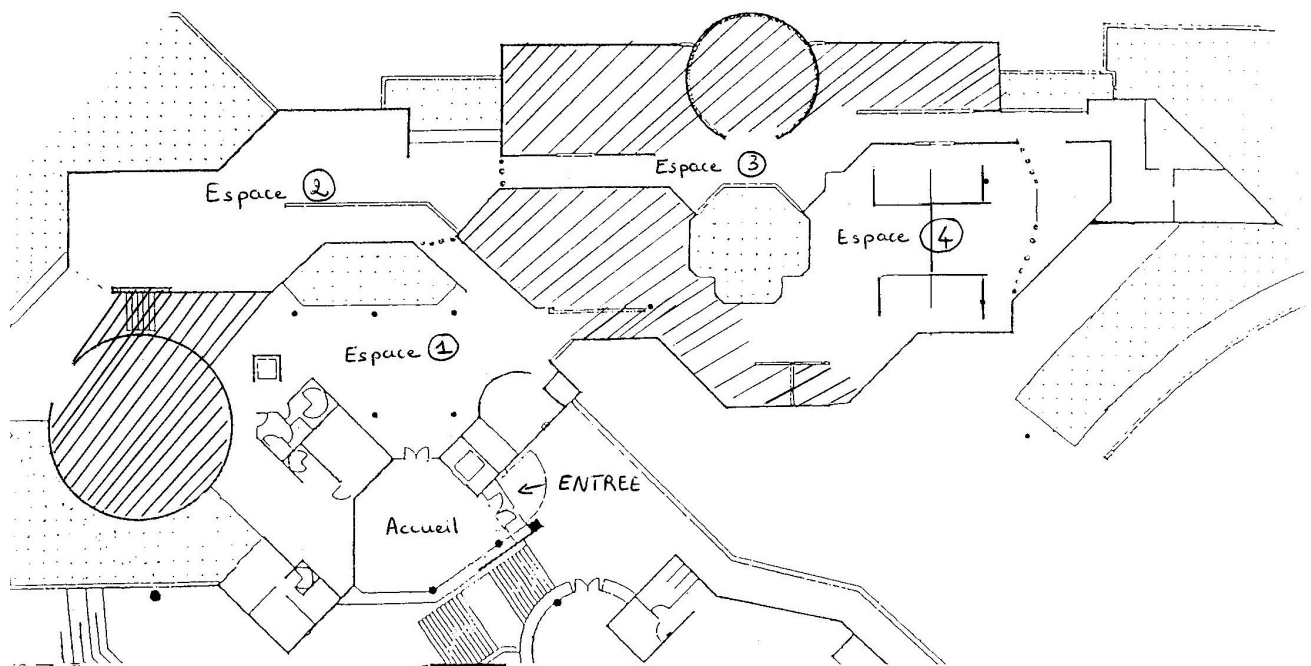
Avant la visite

1. Demander aux élèves de réaliser des productions (peintures ou dessins) à partir de titres évocateurs de tableaux de de Castro. Exemples :
 - Table orangée
 - Grande table colonne
 - La poire ocre
 - La nappe blanche
 - L'assiette bleue....
2. Observer leurs productions et analyser les différences (poire seule ou accompagnée ; centrée ou pas ; sur un ou plusieurs plans etc....)
3. Leur proposer une *reproduction des objets* qui composent une nature morte .Leur faire découper et organiser ces éléments sur une autre feuille. Mettre en couleurs.
4. Observer et analyser les productions en trouvant les différentes propositions de compositions (dispersion, alignement, superposition etc....). Un second jet permettra aux élèves de réinvestir ; on leur demandera d'explicitier leur choix.
5. Leur proposer d'aller voir ce tableau au musée.
6. Expliquer qu'il s'agit d'une nature morte.
7. Proposer des reproductions d'autres artistes et retrouver les natures mortes.
8. Faire des collections d'objets de la classe ou des objets qu'ils affectionnent, faire des installations de ces objets, faire des croquis à partir de ces installations etc....

Pendant la visite

- Amener leurs productions.
- Découverte du premier espace et impressions premières.
- Retrouver les natures mortes : affiner la définition de ce genre et expliquer son intérêt pour un artiste (transformer notre regard sur ce qui nous entoure).
- Retrouver le(s) tableau(x) évoqué(s) en classe.
- Comparer avec les propositions des élèves.

- Observer :
 - Où sont situés les objets ?
 - Comment sont-ils liés ?
 - Les effets produits.
- Observer et comparer
 - une nature morte où les objets sont regroupés horizontalement.
 - une nature morte où les objets sont regroupés verticalement.
 - une nature morte où les objets sont dispersés.
- Essayer de reconnaître les objets présents pour faire remarquer la simplification et géométrisation des formes.
- Les rechercher dans d'autres natures mortes, *les trier en fonction de leur usage* ce qui va permettre de mettre en évidence qu'ils sont choisis pour leur intérêt plastique ;

- Espaces hachurés : espaces non concernés par l'exposition
- Espace 1 : présentation de la variété de l'exposition
- Espace 2 : peintures grands formats
- Espace 3 : peintures et dessins
- Espace 4 : dessins

ANNEXE B : OBSERVER UNE ŒUVRE

Aspect subjectif	- Donner son avis - Exprimer ses jugements
Aspect descriptif	- dictée en binôme : un élève décrit, l'autre dessine sans voir l'œuvre - jeu de kim
Aspect narratif	- Que dire des objets ? - Sont-ils reconnaissables ? - Quels rôles jouent-ils dans le tableau ?...
Les éléments plastiques	
- La couleur	- Recenser - <i>choix parmi plusieurs palettes</i> - Trouver les contrastes - Tonalité dominante ? - Gaies ou tristes ? - Froides ou chaudes ?
- La lumière	- Artificielle ou naturelle ? - Tamisée ou crue ? - Provenance ? - Quelle couleur apporte la lumière ? - Y a-t-il des reflets sur les objets ?...
- La matière	- Le rendu est-il réel ? - Epaisseur, opacité, velouté ? - Un traitement ou plusieurs ?
- Le geste, la trace	- Perceptibilité ? - Mimer - <i>Choisir les outils utilisés</i>
- Les formes	- Les retrouver parmi des modèles. - <i>Les placer sur une feuille.</i>
- La composition	- Choisir parmi <i>différents modèles ou tracer sur un calque recouvrant une reproduction de l'œuvre choisie</i>
- Le cadrage	- A partir d'une table et d'objets réels, trouver la position du peintre ; prendre des photos
- L'espace	- Retrouver les plans - Vide et plein ? - Profondeur ? - Fragmentation ?

ANNEXE C : ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE

L'artiste

- Sous la direction de J.L. Dufresne, ***SERGIO DE CASTRO, 60 ans de création 1944-2004***, Musée des Beaux-arts et d'Histoire de Saint-Lô, éd. Somogy, Paris, 2006
En vente au musée 30 euros ou sur prêt au S.E.
- Denys Sutton, ***Sergio de Castro***, éd. George Fall, coll. Le musée de poche, Paris, 1964

Pédagogie

(Ouvrages disponibles au CDDP de ST LO)

- M. Potvin, ***Voir le beau dans l'ordinaire avec les peintres de la réalité du 17e s. français, coll.*** le Louvre visite jeune public, éd. Musée du Louvre, Paris, 1992
- J. Biville, C. Brisson, H. Thibon, ***Art'image : Les choses, cycle 3***, coll. Boussole, Nathan, Paris, 1999
- M. Subra-Jourdain, ***Art'image : Les structures***, SEDRAP, Toulouse
- Sous la direction d'A. Popet, ***Atelier***, l'atelier des images n°15 mai 1999, Nathan, Paris
- Sous la direction d'A. Popet, ***Cézanne***, l'atelier des images n°52 novembre 2006, Nathan, Paris
- ***Dans l'atelier***. Dada la première revue d'art, n°115 novembre 2005, Mango, Paris
- ***Nicolas de Staël***. Dada la première revue d'art, n°90 mars 2003, Mango, Paris
- ***Collection, collectionner, collectionneurs***. Dada la première revue d'art, n°98 janvier 2004, Mango, Paris
- B. ROUAUD et J. TESSIER, ***50 activités pour rencontrer les œuvres et les artistes, à l'école autour du graphisme***, SCEREN, CRDP Pays de la Loire

ANNEXE D : ASPECTS PRATIQUES

Le musée est ouvert du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h00.

Le responsable du Service éducatif est présent les jeudis et vendredis de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Il est à votre disposition pour vous aider à élaborer votre projet .

Les visites sont menées par l'enseignant.

Le matériel nécessaire à certaines activités (en italique dans le texte) est à votre disposition au musée. Certains sont à réaliser en fonction des œuvres observées.

Pour réserver, prendre contact avec le S.E. au 02 33 72 52 55.

