

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

MUSÉE GÉO-CHARLES

SPORT/CULTURE ET ART CONTEMPORAIN

LA COLLECTION PERMANENTE

L'oeil du collectionneur

SAISON 2017

Écrin de la collection Géo-Charles datant du début du 20ème siècle et, attentif aux démarches artistiques d'aujourd'hui, le musée Géo-Charles, lieu d'art contemporain, accueille des artistes, des expositions temporaires, des performances. Signe particulier? Le sport comme sujet d'art.

HISTORIQUE DU MUSÉE

La Société Nationale de la Viscose a logé pendant plusieurs années les directeurs de l'usine dans cette maison de maître du 19ème siècle située au cœur de l'ensemble « *parc / musée Géo-Charles* ».

La ville d'Échirolles a racheté la demeure et le parc en 1981 pour y installer, dans un premier temps, le service des sports et le service culturel. Le musée Géo-Charles est né de la volonté de la ville d'Échirolles à lier Sport et Culture, qui sont des services rattachés administrativement.

La donation de Lucienne Géo-Charles (épouse de Géo-Charles) en 1982 a donné lieu à l'ouverture du Musée Géo-Charles en 1986, développant dès lors les fondements *Sport/Culture & Art contemporain*.

Le musée est réaménagé et réouvert en 2000 sous la forme qu'il connaît actuellement, pour promouvoir sa collection permanente au 1er étage et accueillir des expositions temporaires au rez-de-chaussez.

Vue du musée, 2009

L'oeil du collectionneur, 2017

GÉO-CHARLES : UN PERSONNAGE PLURIDISCIPLINAIRE

Géo-Charles chez lui, à Paris en 1962

Pseudonyme de Guyot Charles, Louis, Prosper (1892-1963). Écrivain, sportif et chroniqueur de son époque, Géo-Charles a pris part à l'aventure de la modernité à Montparnasse dans les années 1920/1930, le quartier des peintres, des poètes et des écrivains dont il sera l'ami.

Amateur d'art et collectionneur, directeur de la revue Montparnasse, poète du sport, il fut lauréat du concours de littérature aux Jeux Olympiques de Paris en 1924.

Né en Belgique en 1892, il arrive à Paris en 1912 où il effectue un stage chez Didot-Bottin avant de faire son service militaire. Prisonnier de guerre, il échappe aux camps de concentration. Après la guerre, il devient courtier en publicité chez Didot-Bottin. Il fréquente alors Montparnasse, les cafés, théâtres, et salles de spectacle et fonde un petit groupe, « *Le Caméléon* », cabaret littéraire. Ses poèmes sont le reflet de ses rencontres.

De 1921 à 1930, Géo-Charles co-dirige la revue Montparnasse qui fut fondée en 1914 par Paul Husson. Revue internationale et cosmopolite, elle compta parmi ses collaborateurs la plupart des artistes dits de « l'École de Paris ». Auteur d'articles sur les artistes de l'avant-garde parisienne, il leur consacre aussi des expositions. Sa collection reflète bien l'effervescence créatrice qui régnait alors à Montparnasse, véritable « colonie d'artistes ». Il noue à cette époque de solides amitiés avec Monteiro, Masereel, Survage, Reth, Freundlich...

Sportif accompli, Géo-Charles pratique assidûment la boxe, le cyclisme, la marche athlétique et le football. Pour lui " le sport est un art magnifique tout en mouvement et en rythmes ", qui peut être placé au même niveau que tout autre activité culturelle et artistique. Dès 1923, il fait l'éloge du sport dans son œuvre « *Sports* » et dans « *VIIIème Olympiades* », 1928. Il est lauréat du concours de littérature des Jeux Olympiques de Paris en 1924 avec « *Jeux Olympiques* » qui retrace l'entraînement et le match d'un combat de boxe. Il a finalement été l'un des premiers à vouloir associer le sport et l'art en organisant en 1934 l'exposition « *Le sport dans l'art moderne* » à Paris.

Géo-Charles était aussi un homme de radio. Il a animé de nombreuses émissions, notamment sur les musiques du monde, l'actualité culturelle, le folklore, le sport et la littérature. Il a également écrit des adaptations radiophoniques d'œuvres littéraires comme le « *Scarabée d'or* » et « *La barrique d'Amontillado* » d'Edgar Poe, ou des pièces sur le thème du sport « *Les boxeurs* » et les « *Six jours* ». Poète, journaliste, chroniqueur sportif, Géo-Charles déclarait aimer « *toutes les expressions* » et sa collection est née de ses deux passions : l'Art et le Sport.

Le musée Géo-Charles abrite une collection permanente constituée d'œuvres de la première moitié du 20ème siècle, collection privée de Géo-Charles, enrichie par la politique d'acquisition du musée.

LA DONATION : UN TÉMOIGNAGE CAPITAL DE L'HISTOIRE DE L'ART

La donation de 1982, rencontre lumineuse entre Mme Géo-Charles et la ville d'Échirolles, marque le début de l'histoire du Musée. Le musée Géo-Charles est le seul en France à offrir une thématique originale sur l'idée insolite de Sport/Culture, deux notions envisagées conjointement dans une dimension sociologique et culturelle.

La donation Géo-Charles se caractérise par une rencontre entre l'Art, le Sport et la Littérature, elle s'incarne dans la personnalité « pluridisciplinaire » d'un poète de la modernité à Paris dans les années 1920/30. Elle reflète le foisonnement artistique d'une des époques les plus exaltantes du 20ème siècle, un idéal d'art, une effervescence intellectuelle et sensible qui se ressent dans toutes les disciplines artistiques.

Ce patrimoine se compose de peintures, sculptures, dessins, et gravures d'artistes les plus illustres de cette collection notamment Archipenko, Derain, Delaunay, Freundlich, Léger, Lothe, Masereel, Metzinger, Monteiro, Reth, Survage, Vassiliev, et d'autres artistes de l'École de Paris.

Cette collection témoigne d'un moment privilégié de la culture occidentale: Paris au début du 20ème siècle est le carrefour des arts, de la mode et de l'architecture. La capitale française rayonne d'idées neuves notamment à Montparnasse, « nombril du monde », quartier par excellence des poètes, artistes, musiciens, décorateurs, mais aussi des cabarets littéraires, cafés, dancings, entre le Dôme et la Rotonde, symboles des fêtes et bals costumés.

En terme de témoignage historique et de documentation, la donation comprend environ 300 livres, une importante collection de disques de musiques du monde, des revues - dont l'intégralité des 62 numéros de la revue Montparnasse - des manuscrits, la bibliothèque et la correspondance de Géo-Charles avec des artistes et écrivains du 20ème siècle, des photographies et articles de presse, et enfin, un fond documentaire considérable sur l'époque des « *Années folles* ».

Géo-Charles, défenseur des avant-gardes parisiennes de l'époque, diffuse et défend, grâce à la revue Montparnasse, l'art de ses contemporains.

LES ACQUISITIONS : PROMOTION & DIFFUSION DE L'ART CONTEMPORAIN

Afin de perpétuer l'esprit d'ouverture et de soutien aux avant-gardes, tout comme Géo-Charles, le musée suit une politique d'acquisition d'œuvres contemporaines en lien avec les thèmes du sport et de la représentation du corps, et constitue un fond important d'œuvres photographiques et vidéos.

DE L'EXPÉRIMENTATION CUBISTE À L'ART ABSTRAIT

La collection Géo-Charles permet une analyse de cette période de l'histoire de l'art où s'opère la révolution picturale. De l'aplatissement de l'espace à l'abstraction, en passant par les expérimentations cubistes, la collection du musée illustre toutes les étapes de la révolution de la représentation de l'espace et des formes.

MAURICE LOUTREUIL

Maurice LOUTREUIL, Portrait de Géo-Charles 1921, huile sur toile, collection Musée Géo-Charles.

Maurice Loutreuil (1885-1925) s'installe à Paris en 1909 alors que des artistes du monde entier commencent à venir y confronter leurs regards et leurs différences.

Loutreuil puise son inspiration dans le réel immédiat, dans le vécu d'une impression, d'un choc sensible. Il privilégie le geste et l'expression sous un aspect apparemment inachevé. Il vise à la traduction la plus simple et la plus spontanée d'un ressenti, cherchant ce qu'il nomme « *la construction d'une sensibilité* », et souhaitait « *arriver à saisir la vie dans tout son frémissement immobile* ».

Ainsi, dans cette huile sur toile intitulée « Portrait de Géo-Charles », Loutreuil trace le portrait d'un personnage complètement immobile mais dont le traitement par touche rend l'œuvre vibrante et dynamique.

Il est important de souligner aussi le traitement de l'espace, caractérisé par un effacement de la profondeur et l'écrasement de la perspective par un fond dominant et l'utilisation du motif.

Et pour aller plus loin dans l'histoire l'art:

- Étude de la touche des impressionnistes
- L'écrasement de la perspective et l'utilisation du motif chez Henri Matisse

Progressivement, au fil d'expérimentations, de voyages, d'échanges entre artistes, la toile se détache peu à peu de la réalité. En effet, l'invention de la photographie au 19ème siècle et sa propagation au 20ème siècle, ont mené les peintres à l'abandon de l'imitation de la nature : ils se concentrent désormais sur la déformation de la réalité, et le cubisme en est l'approche la plus exemplaire.

PIERRE-LOUIS FLOUQUET

Pierre-Louis FLOUQUET,
Femme nue, 1925, huile sur toile,
collection Musée Géo-Charles

Pierre-Louis Flouquet (1900-1967) a vécu et travaillé entre Paris et Bruxelles. Il a largement participé aux réflexions cubistes en s'appropriant la géométrisation des formes préconisée par Cézanne, puis Braque et Picasso. Il tend vers l'extrême stylisation de la figure humaine qu'il contextualise dans des décors abstraits.

Le contexte historique du début du 20ème siècle et l'industrialisation ont joué dans l'élaboration d'une nouvelle manière de représenter la réalité. Selon P. Louis Flouquet, « *notre vie moderne possède un mécanisme clair qui trouve en des valeurs géométriques et ardentes, une éternelle symbolique* ».

« *Femme nue* » caractérise les recherches picturales en matière de géométrisation du corps.

À NOTER

Le cubisme, comme le souligne Guillaume Apollinaire dans « *Peintres cubistes. Méditations esthétiques* » (1913), a ouvert la voie de l'abstraction et de l'art conceptuel en décomposant et en fragmentant l'image, en plusieurs phases d'évolution, illustrées par ces quelques exemples tirés de la collection de Géo-Charles.

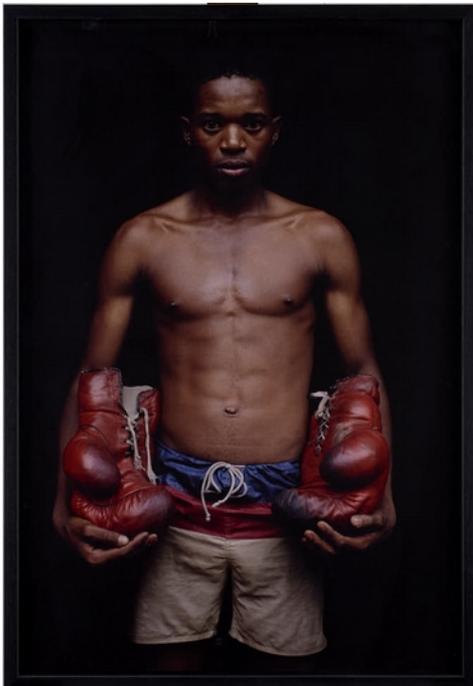
Et pour aller plus loin dans l'histoire l'art:

- La géométrisation des corps de Fernand Léger
- Le cubisme de Braque & Picasso

La double thématique du sport et du corps est une constante évidente qui caractérise la collection Géo-Charles et que l'on retrouve tant dans la donation que dans les acquisitions. Ces thématiques sont à envisager selon deux points de vue différents : une pertinence visuelle dans la représentation du corps (qui sont des témoignages historiques de la perception du corps au début du 20ème siècle); et, les problématiques de performance, de mouvement, de mécanique (du corps et du sport) dans une société qui s'industrialise.

Le sport sous-entend la notion de mouvement. Les recherches picturales du début du 20ème siècle sont centrées sur ces idées de mouvement et de vitesse: l'industrialisation, l'invention du cinéma et de la photographie sont des éléments qui inventent l'image en mouvement et modifient les techniques de création.

PHILIPPE BORDAS

Philippe Bordas est un photographe français, né en 1961. Il a passé quinze ans en Afrique à photographier les boxeurs kenyans et les lutteurs sénégalais.

Dans ces photographies, il décrit une Afrique lointaine des clichés de l'exotisme: *« il nous fait découvrir l'ambiance sombre de cette salle d'entraînement ou il n'y a pas assez d'air pour que tout le monde respire. On ressent la chaleur de la pièce, on imagine l'odeur de la sueur (...) »*

Ce portrait frontal, grand format, d'un boxeur posant avec ses gants de boxe, habillé par un simple short, montre la pauvreté et la désuétude de son équipement sportif.

Bordas expose ici, de manière simple et frontale, la volonté de vaincre, de se dépenser et de s'épanouir à travers le sport : le champ lexical de la *starification*, la présence des marques sportives et des sponsors, l'omniprésence de l'argent et de la consommation ne se retrouvent pas sur le ring des kenyans.

EN ROUTE POUR LE MUSÉE !

La collection permet d'explorer un vaste panorama de l'Histoire de l'Art Moderne et Contemporain grâce à la donation Géo-Charles et aux acquisitions contemporaines. De la découverte du lieu muséal et l'initiation à l'Histoire de l'Art, en passant par le jeu ou les activités d'arts plastiques, le musée Géo-Charles peut devenir le relais conseil et formateur de l'éducation artistique et culturelle.

Vous travaillez dans un établissement scolaire, un centre de loisirs, une association...
Vous souhaitez venir avec un groupe au Musée Géo-Charles pour une visite et/ou un atelier ?
Nous accueillons des groupes de tous niveaux du mercredi au vendredi de 9h à 17h avec plusieurs formules de visites et d'actions :

ACTIONS PÉDAGOGIQUES

Nous avons le souci de proposer des rendez-vous privilégiés avec chaque groupe que nous accueillons, et nous nous faisons fort d'adapter les contenus des actions que nous proposons aux publics susceptibles d'y participer. Ainsi, si vous avez des envies/intérêts autres que les activités proposées ci-dessous, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous réfléchissions à des thématiques nouvelles et que nous élaborions ensemble des projets singuliers.

JEUNE PUBLIC : DE LA MATERNELLE AU COLLEGE

Visites commentées :

Nous proposons des visites de la collection permanente accompagnées et commentées par la médiatrice du musée. Trois larges thématiques, à travers lesquelles les groupes peuvent découvrir la collection permanente, sont définies : **le portrait, le corps, et la couleur**. Ces visites sont adaptées à l'âge et au niveau des groupes.

Ateliers plastiques :

Précédés d'une visite commentée de la collection permanente et en lien avec l'une des trois thématiques énoncées ci-dessus, nous proposons des ateliers plastiques ludiques qui permettent de faire écho aux sujets et aux œuvres étudiés lors de la visite.

Ces ateliers peuvent avoir lieu au musée où dans vos locaux (pour les scolaires, en classe) pour les groupes échirollois.

La couleur :

Atelier 1 : Couleurs primaires, couleurs secondaires, tons chauds ou froids, contrastes et valeurs sont abordés au travers de touches et de traces pour s'initier à toutes ces notions.

Atelier 2 : Après une première partie plus théorique où l'on explique le mélange des couleurs aux enfants par une expérience « chimique » ludique, on leur demande d'appliquer les connaissances acquises lors d'un petit jeu de coloriage.

Le portrait :

Atelier 1 : Les participants réalisent une succession de portraits de l'un de leurs camarades par le biais de différentes techniques, dont certaines observées dans les œuvres.

Atelier 2 : Les enfants peignent leur auto-portrait en plaçant un miroir derrière une feuille transparente grâce auquel ils vont pouvoir suivre les traits de leur propre visage.

Le corps : Après une analyse du corps et de l'évolution de sa représentation à travers les œuvres du musée, les enfants modèlent un personnage en terre. Pour les plus grands, on insiste davantage sur les détails, les articulations et sur l'idée de corps en mouvement.

LYCEES ET ADULTES :

Des visites et ateliers prenant diverses formes peuvent être envisagés. Des thèmes comme les différentes techniques de création, l'Histoire de l'Art du 20ème siècle, ou encore l'art contemporain peuvent être abordés à travers la collection.

IME : Toutes les formules d'activités pour les groupes scolaires sont proposées aux IME. Le musée peut aussi vous accueillir, dans la limite de 10 personnes, pour les ateliers de pratique artistique.

E.S.P.E. : Le musée vous propose des rencontres pour mieux se connaître mutuellement : Pourquoi et comment venir au musée avec ma classe ? Quel sont les rôles du musée et du médiateur ? Quels sont les métiers du musée ?

Pour bien préparer votre visite ...

Pour bien préparer votre groupe à la visite, il s'agit de rappeler des règles simples que vous trouverez ci-jointes dans la *Charte du Visiteur*. Par ailleurs, la fragilité des œuvres d'art ne permet pas leur manipulation, sauf indication du médiateur. Les visiteurs doivent être sensibilisés au rôle de conservation du musée, car ils sont naturellement tentés de toucher...

La charte du visiteur

La visite commence
avant d'arriver au
musée, je me prépare à
vivre une aventure.

J'arrive à
l'heure, voir
en avance.

Je vais aux
toilettes avant
ou après la
visite.

Je respecte le
plaisir des
autres et le
travail des
artistes.

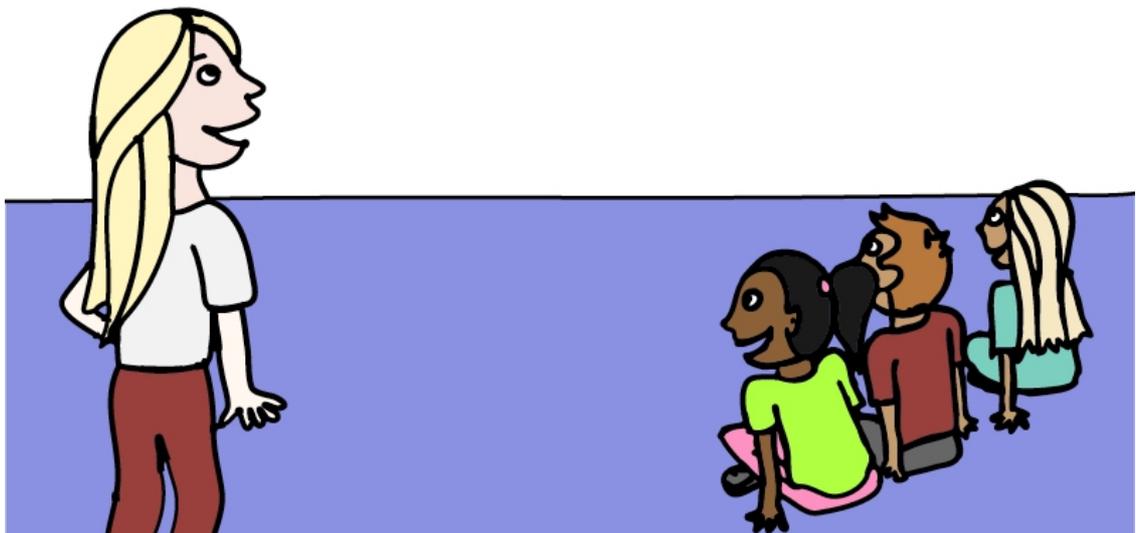
C'est de
l'émotion, j'ai
le droit de rire,
d'avoir peur,
d'être triste...

J'aime, je
n'aime pas,
j'argumente
et j'écoute les
autres.

Je touche avec
les yeux et les
oreilles.

Je participe, je
prends la parole
au bon moment.

C'est fini !
Je remercie et je
dis au revoir.

Géo-Charles

René BOURGEOIS, *Géo-Charles : Un poète de la vie moderne*, Ed. Musée Géo-Charles, Echirolles, 1985

Mireille PARISE & Musée Géo-Charles, *Géo-Charles : Poète de l'olympisme*, ed. Musée Olympique, Lausanne, 1987

Art & Sport

Jean-Yves GUILLAIN, *Art & Olympisme: Histoire du concours de peinture*, ed. Atlantica, 2004
Catalogues d'exposition:

Art & Sport, exposition Au Musée de Beaux-Arts de Mons du 23 mars au 3 juin 1984, Belgique, 1984

Sport 85, exposition Nationale d'Arts Plastiques à Noisy-le-Grand, du 9 au 30 juin 1985

Revue:

DADA : Art & sport, n°48, ed. Mango-presse, Paris, juin 1998

Généralités sur l'Art du 20ème siècle

Antoine BAUDIN, Jean-Paul BOUILLON, Paul-Louis RINUY, *L'art du XXème siècle, 1900-1939*, ed. Citadelles & Mazenod, 1996

Pierre CABANE, *L'art du XXème siècle*, ed. Somogy, Paris, 1982

Généralités sur l'Art Contemporain

Odile BILLOREY-BOURDY, *Abécédaire d'art contemporain*, ed. A demain, 1995

Isabelle DE MAISON ROUGE, *L'art contemporain*, coll. Idées reçues, ed. Le cavalier bleu, 2006

Jean-Luc CHALUMEAU, *Histoire de l'art contemporain*, ed. Klincksieck, 2005

MUSÉE GÉO-CHARLES

1, rue Géo-Charles

38 130 Échirolles

t. 04 76 22 58 63 - f. 04 76 09 78 55

musee-geo-charles@ville-echirolles.fr

INFORMATIONS UTILES

Les activités pédagogiques sont gratuites et sont à prévoir un mois à l'avance. Elles se déroulent sur réservation uniquement du mercredi au vendredi.

Un accueil préparatoire ou une formation peut être mis en place avec la médiatrice.

Pique-nique - hors-sac : le musée ne possède pas de salle hors-sac. Le pique-nique peut être pris dans le parc Géo-Charles, mais nous n'avons pas de solution de replis en cas de mauvais temps !

Réservations et renseignements auprès de la médiatrice

Contact : Zoé SALAMAND - t. 04 76 22 99 32 - z.salamand@ville-echirolles.fr

