

OUTILS EN VISITE LIBRE

HISTOIRE DU BATIMENT

1910

Deux créoles, Georges Athénas et Aimé Merlo, connus sous le pseudonyme littéraire de Marius-Ary Leblond, ont le projet de créer un musée.

1911

Le Conseil général de La Réunion met à leur disposition l'ancienne résidence des évêques, maison créole bâtie en 1846. Elle est l'une des plus originales de la ville, située sur une artère prestigieuse : la rue de Paris.

1912

Inauguré le 12 novembre 1912, le musée porte depuis sa création le nom de Léon Dierx, poète d'origine réunionnaise décédé en juin de la même année.

1965

Un nouveau musée rouvre ses portes suivant les plans dessinés par les architectes Jean Hébrard et Daniel de Montfreid.

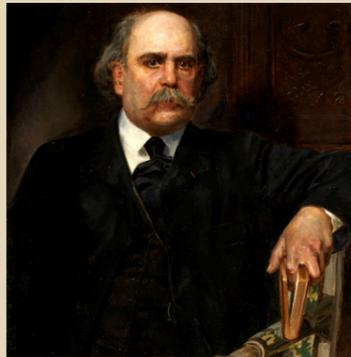
1970

Un nouveau musée rouvre ses portes suivant les plans dessinés par les architectes Jean Hébrard et Daniel de Montfreid.

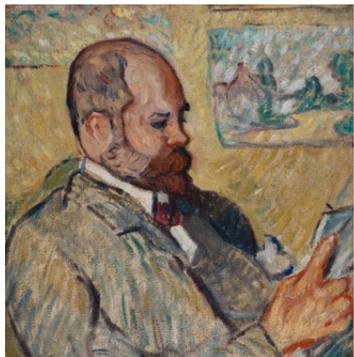
LES PERSONNAGES

Georges Athénas (Marius Leblond, 1877-1953) et Aimé Merlo (Ary Leblond, 1880-1958) sont nés à La Réunion. Adolescents, ils se lient d'amitié et se passionnent pour la littérature et la poésie. Durant plus de 70 ans, ils écrivent ensemble sous le pseudonyme des Leblond. Installés à Paris en 1898, ils se consacrent entièrement à l'écriture. Passionnés par l'art et très attachés à leur île natale, Ils constituent entre 1911 et 1917 les collections initiales du musée.

À Paris, les Leblond reçoivent le soutien de Léon Dierx (1838-1912), créole de La Réunion. Ce poète parnassien, acquiert une renommée littéraire importante après son installation à Paris. En 1898, il est sacré « Prince des poètes », succédant à Stéphane Mallarmé. Sa sensibilité artistique le conduit aussi à exprimer ses états d'âme en peinture, essentiellement des paysages. À la demande de Marius et Ary Leblond, il accepte de laisser son nom au musée.

Le nom d'Ambroise Vollard (1866-1939) est également associé au musée. Né à La Réunion et installé à Paris au début des années 1890, il est connu comme l'un des plus importants marchands d'art entre la fin du XIXe siècle et jusqu'à son décès, soutenant à leurs débuts de nombreux artistes devenus très célèbres par la suite comme Pablo Picasso, Pierre Bonnard ou Marc Chagall. En 1947, son frère, Lucien Vollard, fait don au musée de plus de 150 œuvres faisant du musée Léon Dierx le premier musée d'art moderne des outre-mer français.

ANALYSER UNE OEUVRE

Savoir lire le cartel de l'oeuvre

Nom et prénom de l'artiste
Le titre de l'oeuvre
La date de création de l'oeuvre

Sujet

Qui ?
Quoi ?
Où ?
Quand ?
Pourquoi ?

Genre

Peinture d'histoire ?
Portrait ou autoportrait ?
Paysage ?
Nature morte ?
Scène de genre?

La technique et les matériaux utilisés par l'artiste

Peinture à l'huile ? Gouache ?
Dessin ? Pastel ? Aquarelle ?
Estampe ? Photographie ?
Sculpture en bronze ? En marbre ? En bois ? En pierre ? En plâtre ?
Modelage ? Terre cuite ?

LE PORTRAIT BOURGEOIS

1

Historiquement, la plupart des portraits sont des commandes, qui témoignent de la position sociale du modèle autant que de son apparence personnelle. Le modèle possède des moyens financiers et un statut qui est traduit visuellement.

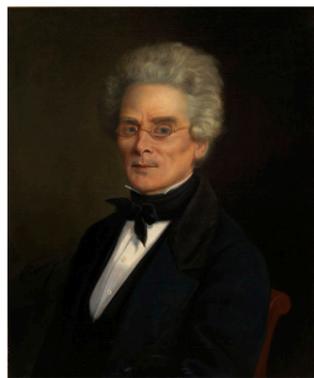
2

Le portrait est un genre pictural qui se développe à la fin du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, il offre à la bourgeoisie l'occasion d'imposer son image triomphante.

3

La collection de portraits d'anciens notables de la colonie illustre cette orientation nouvelle donnée au portrait. S'ils ne peuvent se référer à une lignée prestigieuse du passé, ils ont au moins ainsi le sentiment de laisser à la postérité l'image de leur réussite.

voir les tableaux ci-dessous dans le parcours permanent

Antoine Louis ROUSSIN
Portrait présumé du Dr. Louis Le Siner
1854

Arthur GRIMAUD
Portrait d'un colon
1848

Adèle FERRAND
Autoportrait d'Adèle Ferrand à la robe noire
2e quart 19e siècle

Adèle FERRAND
Portrait présumé de Geneviève Hortense Le Coat de Kerveguen
1848

ANALYSER UN PORTRAIT

Ce que je peux voir

- Le portrait représente une ou plusieurs figures humaines ?
- Le sujet est : seul / en famille / en groupe ?
- Observer : les vêtements / accessoires / objets présents / décors ?

Le format

- Petit ?
- Moyen ?
- Grand format ?

Le cadrage

- En buste / mi-corps / en pied ?
- De face / de profil / de trois-quarts ?
- Debout / assis ?

Expression du visage

- Fier ?
- arrogant ?
- mélancolique ?
- amoureuse ?

Scénographie

- comment le modèle est-il mis en scène ?
- Sur un banc, devant un fond uni ?
- Dans un décor d'intérieur bourgeois et confortable ?

Vêtements et accessoires

ils donnent souvent de précieux indices concernant le rang social, la profession, etc

- Costume / Robe
- éventail / bijoux
- étoffe / Livre
- Globe / Carte

catégories

- Portrait bourgeois : représente le rang social.
- Portrait psychologique : tend à rendre compte de la personnalité du modèle en exprimant ses sentiments intérieurs.
- Autoportrait : l'artiste se représente lui-même.
- Fonctions : rendre hommage ? se souvenir de quelqu'un ? affirmer sa richesse, son pouvoir ?

La lumière

- Lumière artificielle ou naturelle ? Est-ce le soleil ou une bougie qui éclaire la scène ?
- Gamme de couleurs utilisées : claires / foncées / vives / pâles ?

LE PAYSAGE

1

Au XIXe siècle, la peinture de paysage tient une place importante dans l'histoire de l'art. Si la peinture de paysages de La Réunion ou d'autres îles de l'océan Indien relèvent de la tradition académique, la collection de paysages européens témoigne d'un genre qui s'est émancipé de sa fonction passée, celle de situer l'action d'un sujet religieux ou mythologique.

2

De plus en plus, les artistes peignent ce qu'ils voient et travaillent en plein air. Les peintres de l'école de Barbizon puis les impressionnistes marquent ainsi durablement l'histoire de la peinture.

3

Les artistes cherchent à saisir les lumières fugitives, s'attachent à restituer les impressions immédiates, contribuent à assimiler l'étude de la nature, celle des variations atmosphériques, dans une optique sensorielle.

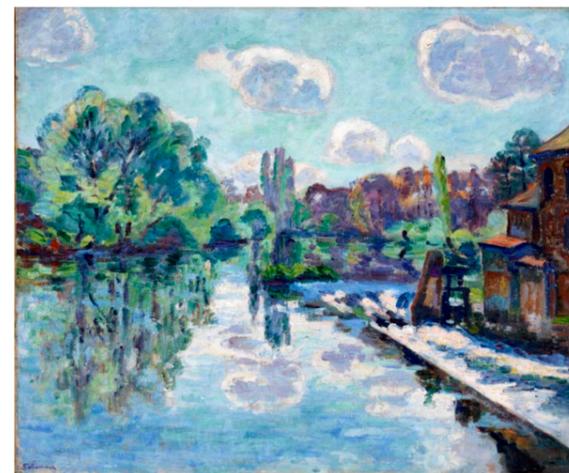
voir les tableaux ci-dessous dans le parcours permanent

Théodore Gudin
Soleil levant sur l'île Bourbon
1868

Goerges Michel
Averse sur les plaines de Saint-Denis
1830-1840

Armand Guillaumin
Le Barrage
1890-1911

Nicoles Tarkoff
Sur la plage
1906

ANALYSER UN PAYSAGE

Le sujet et la composition

- Qu'est-ce qui est représenté dans ce paysage ?
- Quels sont les différents plans ?
  - Au 1er plan, je vois...
  - Au 2nd plan, ...
  - A l'arrière-plan...

Le format

- Petit ?
- Moyen ?
- Grand format ?

Le cadrage

- Vue d'ensemble ou panoramique ?
- Cadrage serré ?
- Arbres ou bâtiments qui encadrent la composition ?

Le point de vue adopté

- Vue de face ? Vue par-dessous ou par-dessus ?
- Angle de vue horizontal, normal ?
- En plongée ?
- En contre-plongée ?

La perspective et la profondeur

- Comment est donnée l'impression de profondeur ?
- Perspective linéaire ?
- Perspective atmosphérique ?

Les couleurs

- Quelles sont les couleurs dominantes ?
- Contrastes ?
  - Camaïeux ?

La technique picturale

- Traces de pinceaux apparentes ou surface lisse ?
- Aplats de couleurs ou petites touches de couleur ?
- Couches épaisses ou diluées ?

La lumière

- Quelles sont les zones les plus éclairées ?
- Quelles sont les zones d'ombre ?
- D'où provient la lumière ?
- À quel moment de la journée a lieu la scène ?
- La lumière est-elle répartie dans toute la scène ou contrastée ?

LES MOUVEMENTS DE L'ART MODERNE

L'impressionnisme	<p>Émerge dans les années 1880. Grâce à l'invention de la peinture en tube, les artistes sortent de leur atelier et peignent en plein air. Ces derniers cherchent à capturer la lumière en appliquant la peinture par touche sur leurs toiles. L'impressionnisme est présent dans la collection permanente à travers les peintures de Berthe Morisot, Gustave Caillebotte ou encore Armand Guillaumin.</p>
Ecole de Pont-Aven	<p>Entre 1886 et 1896, des artistes français comme Emile Bernard et Paul Sérusier, et aussi étrangers, se réunissent en Bretagne autour de Paul Gauguin. Ils passèrent à la postérité sous le nom de l'École de Pont-Aven qui désigne donc une colonie d'artistes. Paul Gauguin veut rendre hommage à la Bretagne ancestrale, terre de légendes et de mystères. Les formes et les volumes sont simplifiées, les tons sont vifs et posés en aplats, les couleurs n'imitent pas la nature. Les peintres puisent leurs sujets dans l'art primitif.</p>
Nabi	<p>Le mot "Nabi" signifie "prophète" en hébreu. Vers 1890, un groupe d'artistes dont Pierre Bonnard, Maurice Denis, Edouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel choisirent de se désigner par ce nom pour affirmer leur volonté commune de renouveler la peinture. Fortement influencés par les idées synthétistes et symbolistes de Paul Gauguin, ces artistes sont aussi très marqués par la vogue du japonisme. Ils développent un style synthétiste marqué par la simplification des formes et les aplats de couleurs.</p>
Fauvisme	<p>est caractérisé par l'utilisation de couleurs pures. Il fait son apparition au Salon d'Automne en 1905. Les artistes de ce mouvement ne cherchent plus à reproduire fidèlement la réalité. Les formes se simplifient, les couleurs sont le reflet de leurs émotions. On retrouve dans la peinture fauve, des paysages, des portraits ainsi que des sujets plus classiques mais souvent interprétés avec modernité. Parmi les artistes célèbres de ce mouvement, on compte Henri Matisse et Maurice Vlaminck.</p>
Cubisme	<p>Fut l'un des grands mouvements modernes du premier quart du XXème siècle. Il propose une forme nouvelle de langage et d'esthétique. Elaboré par Pablo Picasso et Georges Braque, sous l'influence de Paul Cézanne, le cubisme propose une déconstruction conceptuelle du réel en démultipliant les points de vue sur l'objet. Les sujets abordés sont l'observation du monde contemporain, préfigurant ainsi l'émergence de l'art abstrait.</p>