

Pistes pédagogiques

Gérard Fromanger – *Annoncez la couleur !*

Du 12 septembre 2020 au 3 janvier 2021

Salles XXe-XXIe siècles

En Chine, à Hu-Xian, série "Le désir est partout", 1974, huile sur toile, Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne

Gérard (Autoportrait), série "Amis", 2019, pastel sur papier, Paris, Musée Marmottan Claude Monet, Hors exposition

Présentation

L'exposition *Annoncez la couleur !* réunit une soixantaine d'œuvres de Gérard Fromanger, créées de 1966 à 2018. L'artiste, particulièrement attaché à la Normandie où il a grandi, est l'un des plus grands représentants du courant de la *Figuration narrative*. Depuis les événements de mai 68 auxquels il prend une large part en co-fondant notamment l'Atelier populaire de l'ex-école des Beaux-Arts de Paris, il s'affirme comme un artiste engagé, ancré « dans le monde ». « *Comme tous les artistes, j'étais sorti de mon atelier et le souffle, la beauté de la rue m'ont saisi. Tout à coup j'ai compris le pouvoir de la rue. Elle peut changer le monde. La rue et les gens sont devenus mes thèmes, ils sont entrés dans mes tableaux.* » Depuis un demi-siècle, Gérard Fromanger décline une stratégie de la couleur fondée sur la quadrichromie en conjuguant les composants de la photographie avec l'impérieuse nécessité de s'impliquer dans son époque. Il revisite à travers ses séries les grands genres de la peinture – scènes d'histoire, paysages, portraits – de façon résolument libre et joyeuse en développant un art toujours novateur, à l'écart de tout formalisme.

Cette exposition s'inscrit dans le cadre du cycle *Résonance*, invitation annuelle du musée à un artiste contemporain. Le commissariat de l'exposition a été assuré par Claude Guibert, cinéaste et critique d'art.

Comment aborder l'exposition du point de vue des arts plastiques et des lettres, du cycle 1 jusqu'au lycée ?

Les notions listées ci-dessous peuvent être abordées, de façon plus ou moins détaillée. Les visites commentées sont adaptées en fonction des âges et des niveaux de compréhension.

L'œuvre de Gérard Fromanger prend place dans le mouvement de la **Figuration Narrative**, qui a participé au renouveau de la peinture en France dans les années 1960. Le point commun des artistes réunis sous cette appellation est de recourir à la figuration en s'appropriant et en interprétant des images médiatiques, des images populaires et du quotidien urbain en les reliant à l'actualité (Guerre du Vietnam, etc.). Leurs compositions très construites sont en général exécutées dans une touche neutre.

Le mouvement de la Figuration Narrative est à replacer dans le contexte artistique plus large des années 1960, époque à laquelle l'importance de la peinture et le statut de l'image sont remis en question dans de nombreux pays occidentaux. Initiée par le succès mondialisé du Pop art, cette réflexion se base sur la prédominance de l'image dans la société de consommation. Aux États-Unis et en Allemagne, de nombreux mouvements artistiques interrogent alors l'avenir de la peinture, ainsi qu'en France. Les groupes *Supports/Surfaces* et *BMTP* émergent au même moment que la Figuration narrative.

Arts plastiques

Toutes les notions développées ci-dessous concourent à interroger la peinture.

- Qu'est-ce que la peinture pour un artiste contemporain ?
- Comment peindre à l'ère de toutes les possibilités techniques de construction et de reproductibilité d'une image ?
- Peut-on encore s'inscrire dans une tradition artistique ?

Lettres

La découverte de l'œuvre de Gérard Fromanger recoupe plusieurs thématiques du cycle 4.

- 4ème – La fiction pour interroger le réel
- 3ème – Dénoncer les travers de la société
- 3ème – Agir dans la cité : individu et pouvoir

1. Couleurs et lumière

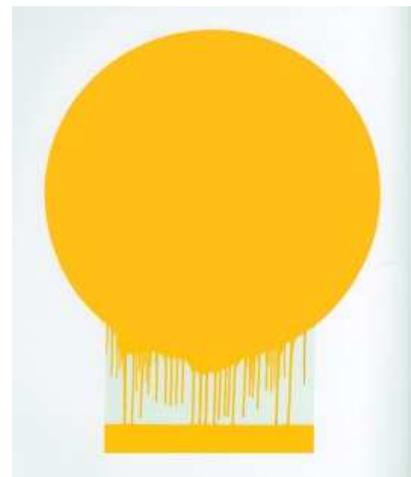
La couleur est un élément crucial du travail pictural de Gérard Fromanger dès les années 1960. Pour preuve, de nombreux titres d'œuvres exposées débutent par une référence à leur teinte dominante. Source de lumière, la couleur permet la mise en lien et la distinction des différents éléments superposés sur la toile (silhouettes, scènes de rue, cardiogrammes,...). L'artiste choisit les couleurs utilisées non pas selon sa sensibilité, mais sélectionne de façon plus objective celles qui composent le *spectre coloré* de la lumière (les couleurs de l'arc en ciel).

Dans les années 1970, ses œuvres polychromes telles que *En Chine, à Hu-Xian*, accordent une couleur différente à chacun des individus représentés. Cette couleur illustre la puissance de vie singulière qui se dégage de ces personnes, alors même que celles-ci vivent dans un modèle communiste qui valorise le groupe et son unité.

Par la suite, les œuvres de la série *Quadrichromie*, développée dans les années 1990, traduisent une réflexion sur l'association des couleurs primaires entre elles, héritée des expériences de photographie couleur par trichromie réalisées au XIXe siècle par l'inventeur Louis Ducos de Hauron.

Pour assurer la lisibilité de son propos, Gérard Fromanger privilégie toujours l'efficacité de la forme et de la couleur dans la construction de l'image. La peinture est déposée en aplats colorés, qui neutralisent la touche de l'artiste. Cela produit une esthétique vive et joyeuse, proche des affiches ou des images de communication, par laquelle le peintre exprime sa vision engagée du monde.

La couleur, posée sous forme de lignes, est une autre approche de la construction des images. Celles-ci construisent les figures par des cernes qui les rehaussent. Mais elles organisent aussi l'espace de la toile, comme dans sa série *Bastilles* dans laquelle les lignes cheminent entre les figures d'un bout à l'autre de la toile.

Le soleil inonde ma toile, série "Le tableau en question", 1966, glycéro, acrylique sur bois découpé

Collection Fanny Deleuze

2. Construction et séries

Pour produire des formes et des figures neutres, Gérard Fromanger utilise le report photographique. Cette technique consiste en la projection d'une photographie à l'aide d'un épiscopes (qui permet d'agrandir l'image projetée sans perte de qualité) directement sur la toile. L'artiste peut alors peindre, sans dessin préalable, en suivant le modèle projeté. Le fait d'extraire une partie de ces photographies pour les insérer dans des compositions de couleurs permet de rendre compte du réel tout en créant un décalage qui ajoute une dimension critique.

Le rapport étroit entre peinture, photographie, mais aussi cinéma (il réalise le *Film-Tract n°1968* avec Jean-Luc Godard) se manifeste dans les compositions très construites de Gérard Fromanger, basées sur des jeux de cadrages et de superpositions de plans.

Le peintre photographie peu lui-même, et s'appuie généralement sur les clichés de reporter-photographe, comme ce fut le cas lors de sa première collaboration avec Elie Kagan, photographe engagé qui rendit notamment compte d'importantes répressions policières. Leur intérêt commun pour l'imagerie de la ville est à l'origine de la série *Boulevard des Italiens*.

Florence, rue d'Orchampt, série "Splendeurs 1", 1975, huile sur toile, Paris, galerie Jeanne Bucher

Le Palais de la découverte IV et IX, série "Le Palais de la Découverte", 1983, huile sur toile, collection de l'artiste

C'est justement par séries que l'artiste fonctionne le plus ; une toile ne lui laisse pas la place suffisante pour exprimer tout ce qu'il veut dire. *Le Palais de la découverte*, par exemple, est pour lui un ensemble d'œuvres indissociables autour du cycle du Jour, de la Nuit et de la Vie, inspiré par sa découverte des Étrusques lors de son installation en Toscane.

3. Rapport au monde et références

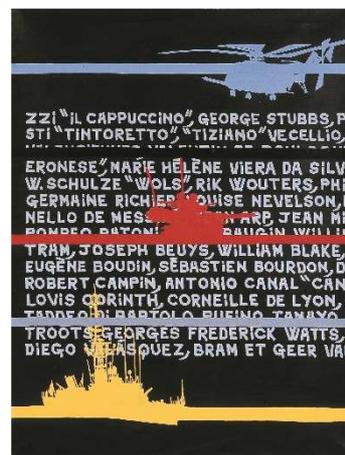
Gérard Fromanger a rendu hommage à de nombreuses reprises aux artistes qui l'ont inspiré, tant par les sujets représentés que par leur usage de la couleur, toujours dans l'expression de la vie. Plusieurs portraits, réunis dans les séries *Splendeurs* et *Amis* permettent à l'artiste de donner vie à des êtres chers ou des êtres inspirants disparus. Ainsi, l'artiste livre un peu de son intimité au sein de ses œuvres : l'importance du quartier Bastille, qu'il habite et dont il aime arpenter les rues, sa santé fragile, avec la série des *Cardiogrammes*.

"[...] Je cherche en peinture la manière dont je pourrais parler de la vie" : par cette citation, Gérard Fromanger nous montre qu'il s'inscrit dans une démarche similaire à celle de l'écrivain, à l'aide de ses propres outils. Il s'agit de donner du sens au réel, et pousser le regardeur/le lecteur à s'interroger sur cette réalité et sur la manière dont il la dépeint.

Son emménagement en Italie dans les années 1980 marque un renouvellement des motifs du peintre: il s'intéresse alors aux paysages de la campagne toscane, ainsi qu'à l'héritage artistique de la région. Des Étrusques, dont il découvre la richesse des peintures funéraires, Gérard Fromanger retient la pureté des couleurs, l'esprit festif, l'absence de sujets guerriers sur plus de six siècles de civilisation. L'appétit de vivre qui transparait de ces fresques lui inspire des séries joyeuses, aux allures dansantes.

Il admire également l'immense fresque d'Ambrogio Lorenzetti, *Allégorie et effets du Bon et du Mauvais Gouvernement*, réalisée sur les murs de la dalle des Neuf au Palazzo Pubblico de Sienne. Cet artiste du XIVe siècle sera intégré dans l'œuvre de Gérard Fromanger, *Noir, Nature morte*. Ce tableau, monument aux artistes qui fondent son histoire de l'art personnelle, égrène les noms d'environ six cent soixante peintres.

La série *Batailles*, réalisée en réaction à la guerre du Golfe (1990-1991), associe des fragments de cette impressionnante liste d'artistes à des véhicules et armes de guerre, démontrant la fragilité de ces créateurs face à ces engins de destruction, trop présents au sein de nos sociétés.

Bataille n°1, série "Batailles", 1995

Pour aller plus loin

Retrouvez d'autres artistes de la Figuration Narrative comme Eduardo Arroyo, Jacques Monory, Gilles Aillaud, Hervé Télémaque, etc. dans le dossier pédagogique du Centre Pompidou sur la Figuration Narrative : <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-figuration-narrative/ENS-figuration-narrative2.html>

De nombreuses émissions de France Culture ont été consacrées à l'artiste, lui donnant la parole pour expliciter ses œuvres et sa carrière : <https://www.franceculture.fr/recherche?q=fromanger>

Visiter l'exposition

VISITE COMMENTÉE

Cycle 2, cycle 3, cycle 4, lycée

Durée : 1 h | tarif : 20 €

Par la couleur, Gérard Fromanger offre une approche vive et ludique de la peinture. De la trajectoire du soleil aux champs de bataille en passant par la série *Cardiogrammes*, elle nous guide pour mieux appréhender son œuvre. Cette visite permet l'apprentissage des couleurs et de ses fonctions, à la fois origine de la lumière, de différenciation et de composition. Selon l'âge des élèves, les dimensions politiques et symboliques de l'œuvre de l'artiste sont abordées.

VISITE-ATELIER

Grande section maternelle, cycle 2, cycle 3 (CM1 – CM2)

Durée : 2 h | tarif : 40 €

Une visite suivie d'un atelier pour s'approprier le langage lumineux et colore de Gérard Fromanger par la pratique de la peinture et du collage. En reprenant certaines caractéristiques du travail de l'artiste, l'attention des élèves se porte sur des jeux de multiples et de superpositions, entre silhouettes colorées et fonds monochromes.

Dossier réalisé par le service des publics et les professeures-relais du musée des Beaux-Arts de Caen – septembre 2020 – pour plus de renseignements ou pour une réservation, rendez-vous à l'adresse suivante : <https://mba.caen.fr/je-suis/enseignant>