

**Musée d'Art
et d'Industrie**
Saint-Étienne

L'AMBITION *du beau*

13 mars.
9 novembre
2025

**DOSSIER
PÉDAGOGIQUE**

mai.saint-etienne.fr

BeauxArts L'OBJET D'ART

Sommaire

PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION	P. 3
LE PARCOURS DE L'EXPOSITION.....	P. 4
LA SCÉNOGRAPHIE	P. 10
LES DISPOSITIFS DE MÉDIATION <i>IN SITU</i>	P. 11
QUE FAIRE AVEC SA CLASSE ?	P. 12
PISTES PÉDAGOGIQUES	P. 16
BOITE À OUTILS.....	P. 18
• FRISE CHRONOLOGIQUE.....	P. 18
• OBJETS À LA LOUPE.....	P. 21
• RESSOURCES PÉDAGOGIQUES	P. 22
AUTOUR DE L'EXPOSITION	P. 23
INFORMATIONS PRATIQUES.....	P. 24

PRÉSENTATION de l'exposition

L'AMBITION DU BEAU

OU COMMENT LE DESIGN NAÎT À SAINT-ÉTIENNE

UNE IDÉE Éduquer les ouvriers au beau

UNE AMBITION Doter la ville d'un musée et d'une école d'art

UNE RENCONTRE Celle de l'art et de l'industrie, autrement dit le design

QUE VA-T-ON VOIR DANS L'EXPOSITION ?

- Des œuvres du XIIe siècle à 1945
- Plus de 300 objets : peintures, sculptures, porcelaines, émaux, bijoux, armes, rubans, cycles...

L'ambition du beau retrace l'histoire et la notion du beau depuis l'éclectisme du Second Empire jusqu'aux années 1940, et montre comment la Ville de Saint-Étienne a été un terroir favorable à l'émergence des modèles esthétiques. On peut ainsi découvrir une sélection d'objets jamais encore exposés et de productions stéphanoises uniques dont la plupart étaient en réserves depuis un demi-siècle.

C'est notamment le cas des pièces collectionnées par Jean-Marie Ogier. Le public découvre des émaux médiévaux, du mobilier mais aussi des pièces exceptionnelles comme une valve de miroir en ivoire du XIIIe siècle, un coffret en marqueterie de l'atelier italien des Embriachi du XIVe siècle ou encore une coupe de Sèvres et une toile de Courbet du XIXe siècle.

Une cinquantaine d'objets sont issus de prêts du Mobilier national, la Maison Boucheron, le Musée des Beaux-Arts de Lyon, le Département du Loiret, et des particuliers.

Parmi les œuvres qui « reviennent » sur Saint-Étienne pour illustrer l'émergence du musée d'Art et d'Industrie, citons *L'innocence*, tapisserie de la Manufacture des Gobelins d'après Léon-Pierre-Urbain Bourgeois (1842-1911) ou encore les pièces de bijouterie exécutées par Jean-Claude Tissot (1811-1889) en incrustation d'or sur acier.

Les productions stéphanoises : de rubans, d'armes et de cycles mais aussi des affiches publicitaires illustrent les liens entre art et industrie en contre-point de toiles, comme un tondo de Claude Monet, des vases de dinanderie de Claudius Linossier (1893-1953), de verreries de Lalique ou des recueils de modèles de l'école des Beaux-Arts.

La ville de Saint-Étienne présente à la France les produits de son industrie
Albert MAIGNAN (1845-1908), vers 1895-1896
Musée d'Art et d'Industrie, inv. 8715.1

Une visite de l'exposition destinée aux enseignants est organisée le **jeudi 3 avril 2025 à 17h30**.

Pour vous inscrire, n'hésitez pas à contacter Blandine Goin, professeur relais, à l'adresse suivante : blandine.goin@ac-lyon.fr

LE PARCOURS de l'exposition

L'exposition est organisée en quatre espaces répartis sur trois salles, dont la dernière est équipée d'une grande table et de matériel, pour terminer la visite par un temps de création, pour tout public.

SALLE 1

LE PALAIS DES ARTS ET LA COLLECTION DE JEAN-MARIE OGIER

En 1861, les collections du musée municipal de Saint-Étienne rejoignent le Palais des Arts, bâtiment qu'occupe toujours le musée d'Art et d'Industrie. On y retrouve un musée d'artillerie et un musée de Fabrique, gérés par des industriels locaux. Ce sont avant tout des collections techniques, l'art n'est pas exposé au musée à cette époque.

Le beau est uniquement une affaire privée, comme chez Jean-Marie Ogier dont les études d'art puis le métier de dessinateur de Fabrique, l'ont amené à accumuler un ensemble d'objets particulièrement rares. Sa collection est typique d'un cabinet de curiosités du Second Empire, avec une prédominance d'objets de la période médiévale, héritiers du mouvement romantique de sa jeunesse. Toutes les époques et tous les styles sont représentés, y compris l'art contemporain de son époque avec une toile de Courbet ou une coupe de Sèvres, dans un mélange éclectique.

Coffret de mariage

ATELIER DES EMBRIACHI, Italie du Nord, 1375-1450

Musée d'Art et d'Industrie, inv. 2015.0.205

Restauré avec l'aide du Fonds régional d'aide à la restauration, cofinancé par l'État et la Région AURA

Pendentif amulette « Djendere » ou « Konda-Konda »

HUNGAAN, région du Kwilou, République démocratique du Congo, XIXe siècle
Musée d'Art et d'Industrie - musée d'Art Moderne et Contemporain, inv. 96.52.9

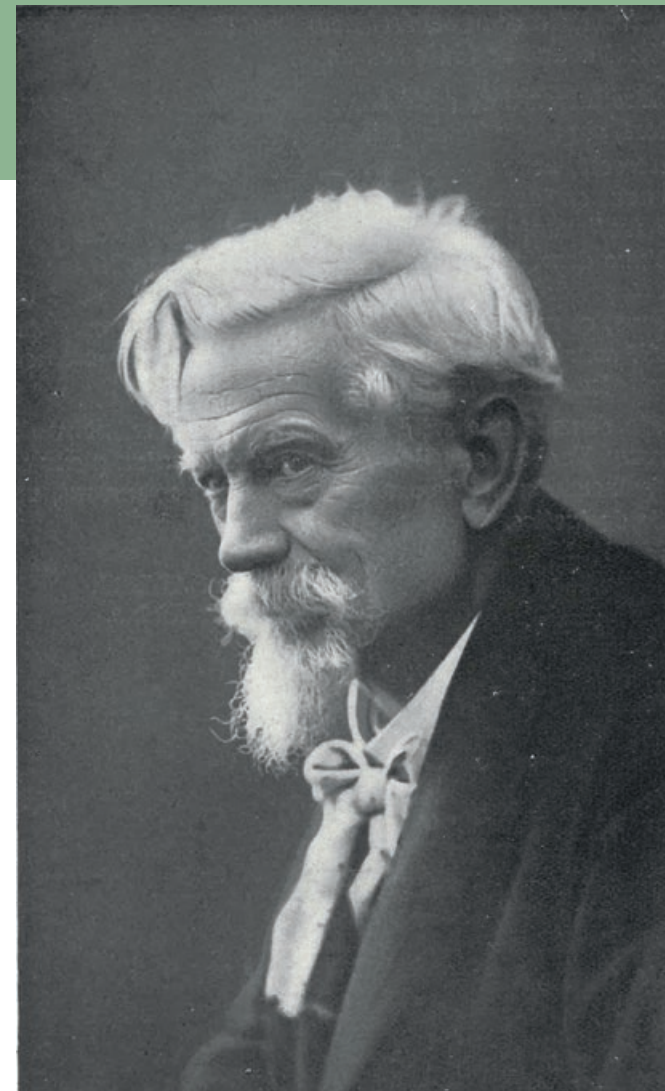

Portrait de Jean-Marie Ogier

Tony TOLLET (1857-1953), Lyon, entre 1890 et 1900
Musée d'Art et d'Industrie - musée d'Art Moderne et Contemporain, inv. 43.4.455

Marius Vachon (1850-1928)

Vase potiche A.B.

MANUFACTURE NATIONALE DE SÈVRES, Émile RICHARD (1843-1890)
[Décorateur], Sèvres, 1886
Dépôt de la Manufacture nationale de Sèvres (1889), inv. D2013.0.4

SALLE 2

LE MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE DE MARIUS VACHON

L'Exposition universelle de Londres en 1851 fait la part belle aux « arts industriels » mais la France accuse un retard dans ce domaine.

Sous l'impulsion du conservateur Marius Vachon, la Ville de Saint-Étienne inaugure en 1890 le musée d'Art et d'Industrie, sur le modèle du South Kensington Museum fondé à Londres en 1851, devenu le Victoria and Albert Museum en 1899. L'objectif est de servir les industries du territoire, et plus particulièrement de contribuer à la formation au beau des « ouvriers d'art ».

Ainsi, les deux musées, vitrines de l'armurerie et de la rubanerie, évoluent en quelques mois vers une institution ancrée dans la modernité et la nouveauté, pour servir l'industrie.

SALLE 3

L'ENTRE-DEUX-GUERRES ET LA DIFFICILE RÉCEPTION DE LA MODERNITÉ

L'intention de Marius Vachon s'étouffe rapidement. Le goût de ses successeurs est plus orienté vers l'entre-soi et l'ignorance des formes novatrices du début du XXe siècle, comme le cubisme et l'abstraction. La commission consultative du musée oriente les acquisitions vers les œuvres d'artistes locaux. L'acquisition d'un Monet en 1924 est un acte de « rattrapage », l'impressionnisme n'étant plus alors d'avant-garde. Les collections s'enrichissent de toiles d'artistes parisiens contemporains aux thèmes inspirés de la paysannerie, au style rassurant.

Cependant, les fabricants de rubans, d'armes et de cycles déclinent le style Art déco dans leurs productions. La modernité à Saint-Étienne se trouve alors hors du musée. De nouveaux architectes ponctuent la ville d'audacieux immeubles. La réclame se saisit du style Art déco pour développer des affiches modernistes, bien éloignées des acquisitions à l'esthétique démodée du musée !

Fusil de chasse hammerless modèle Hélicobloc

VERNEY-CARON FRÈRES (1820-), Léon GADOUD (gravure des décors), Saint-Étienne, 1945
Musée d'Art et d'Industrie, inv. 2003.18.76

Repos du moissonneur

Gaston BALANDE (1880-1971), France, 1933

Musée d'Art et d'Industrie - musée d'Art Moderne et Contemporain, inv. 43.4.11

Travaux d'élèves de la classe de gravure

J. BARJON, Saint-Étienne, 1927

Musée d'Art et d'Industrie, inv. 2014.0.169.312

Boîte de cacao

CASINO, GUICHARD-PERRACHON & CIE (1898-), Saint-Étienne, 1921
Musée d'Art et d'Industrie, inv. 2005.62.5

*Émile-Allain SEGUY, Les fleurs
et leurs applications décoratives, Calvas, 1902*

Musée d'Art et d'Industrie, centre de ressources
documentaires, fonds ancien de la bibliothèque
de l'école des Beaux-Arts

SALLE 3

L'ÉCOLE RÉGIONALE DES ARTS INDUSTRIELS : L'AUTRE FORMATION AU GOÛT

L'ancienne école municipale de dessin créée en 1804 devient une École régionale des arts industriels de 1884 à 1923. Une reconnaissance des arts décoratifs passe par l'enseignement des arts appliqués comme le préconise l'État. Des cours de sculpture sont proposés aux fabricants de crosses et la classe de fleurs devient une formation à part entière. Certains élèves sont des ouvriers ou employés qui travaillent déjà comme armuriers, graveurs sur armes, passementiers et dessinateurs.

L'enseignement du dessin est central, notamment le dessin d'imitation. Copie de modèles en plâtre, reproduction des œuvres des maîtres anciens d'après les ouvrages de la bibliothèque, copie sur le modèle vivant ou d'objets : cela permet un apprentissage des bases techniques du dessin mais aussi une formation à des esthétiques différentes.

Focus ART NOUVEAU

L'Art nouveau, un style inadapté pour les productions stéphanoises ?

L'Art nouveau se construit en réaction avec les styles passés, tant sur le plan formel que sur le plan social. L'art, rendu multiple et accessible à tous grâce à la machine, doit ainsi être diffusé dans l'ensemble de la société et non plus seulement à une « élite ». Art nouveau et industrie sont intimement liés et il est à noter que c'est essentiellement par les arts décoratifs ou l'architecture, et non par la peinture ou la sculpture, que ce mouvement se diffuse.

Si les architectes stéphanois déclinent les formes fluides dans leurs bâtiments, seuls les rubaniers déclinent l'Art nouveau. Les formes florales et féminisées de l'Art nouveau sont assez éloignées de l'esthétique traditionnelle de l'arme et comme la plupart des fabricants de cycles sont alors des armuriers, cela explique qu'on trouve assez peu d'affiches dans ce style, contrairement à la concurrence.

Les ouvrages illustrant et promouvant l'Art nouveau sont très nombreux dans le fonds ancien de l'École régionale des arts industriels et figurent parmi les plus belles pièces de cet ensemble.

Maurice PILLARD-VERNEUIL, Étude de la plante : son application aux industries d'art, Librairie Centrale des beaux-arts, 1903
Musée d'Art et d'Industrie, centre de ressources documentaires, fonds ancien de la bibliothèque de l'école des Beaux-Arts

Couverture du catalogue des magasins Casino, 1914

Esquisse pour ruban Art Nouveau
MAISON TROYET & CIE (1848-1920), Saint-Étienne, 1900-1934
Musée d'Art et d'Industrie, inv. 2008.0.211

Focus MODERNITÉ

Cubisme et abstraction, interpréter la modernité

La déconstruction de la perspective par le cubisme à partir de 1907, sans jamais faire disparaître le motif, s'inscrit en réaction contre l'art postimpressionniste des années 1890 dont le foisonnement des œuvres symbolistes est le meilleur exemple. Le cubisme fuse dans les arts décoratifs après la Première Guerre mondiale, notamment avec Sonia Delaunay et sa collaboration dans les arts du textile.

C'est aussi dans l'entre-deux-guerres que les registres de modèles interprètent la déconstruction cubiste pour servir aux arts décoratifs. Les planches de Burkhalter synthétisent ainsi cubisme et abstraction dans une interprétation moderniste et utilitaire de ces deux mouvements picturaux.

Parmi les industries manufacturières stéphanoises, la rubanerie et les affichistes se saisissent de ces courants.

Jean BURKHALTER, Soixante-dix motifs décoratifs en dix-huit planches.
Collection Décors et Couleurs, n°2, Lévy, 1931
Musée d'Art et d'Industrie, centre de ressources documentaires, fonds ancien de la bibliothèque de l'École des Beaux-Arts

Rubans
STARON PIERRE ET FILS (vers 1905-1945),
Saint-Étienne, années 1926-1930
Musée d'Art et d'Industrie, inv. 2000.36 patrons
32687, 32690, 32685, 32128BIS
Acquis avec l'aide du Fonds régional d'acquisition pour les musées, cofinancé par l'État et la Région

la SCÉNOGRAPHIE

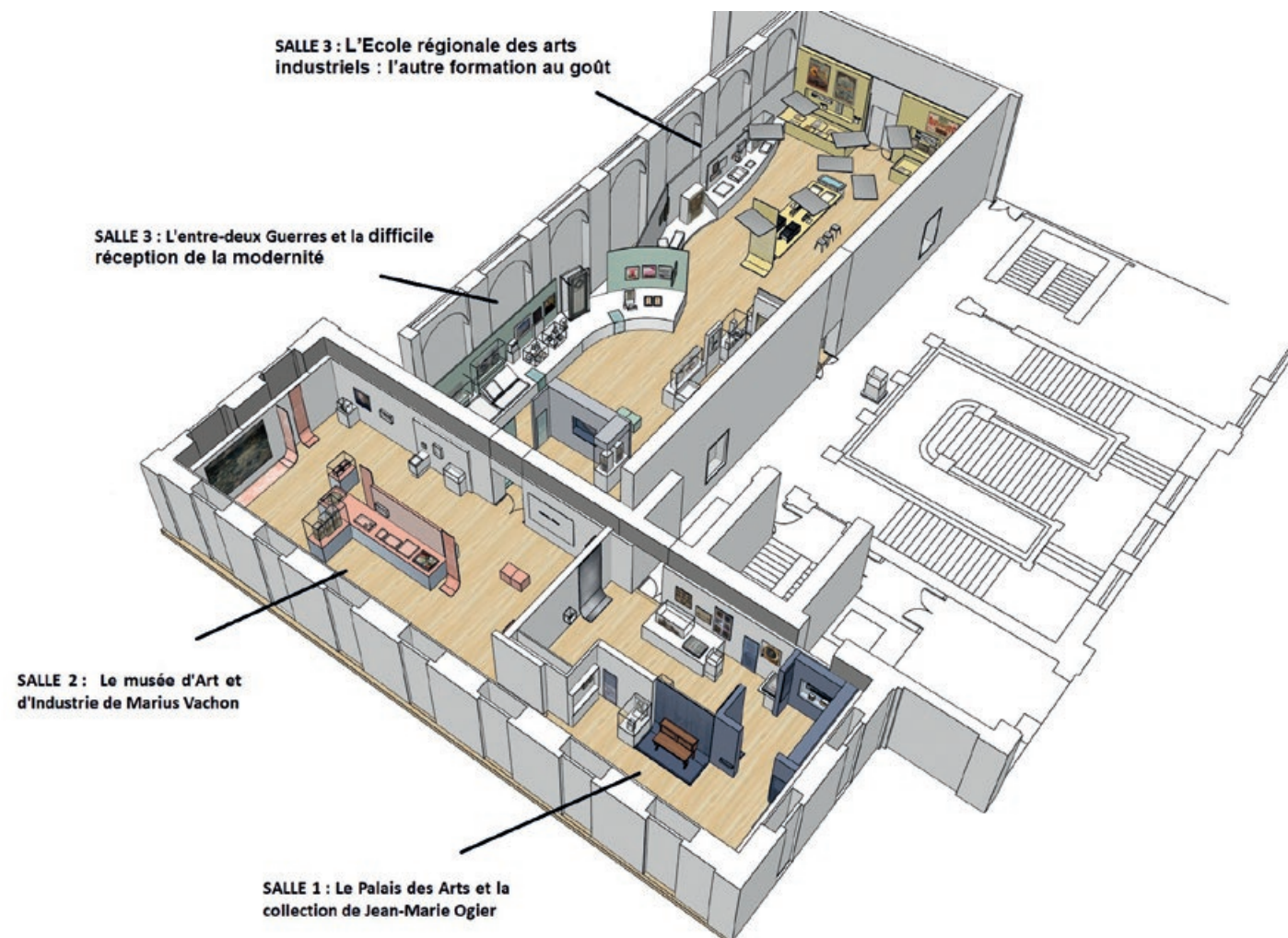
Les scénographes Sylvie Coutant & Anne Levacher et la graphiste Vinciane Clemens ont imaginé des espaces doux et élégants, illustrant avec finesse le titre de l'exposition.

Le visiteur est invité à suivre un parcours chronologique où chaque espace a sa couleur. Il évolue entre grandes laizes souples, détails agrandis, motifs, cabinets de curiosités, miroirs, images projetées... Ces éléments soulignent les évolutions des productions stéphanoises et aident le visiteur à se projeter dans le processus de création.

En fin de parcours, surplombant une généreuse table de médiation, une installation de miroirs suspendus vient magnifier la richesse et la diversité des objets présents dans la bibliothèque des beaux-arts (ouvrages, matériaux, dessins...).

Des outils de médiation sont mis en place pour rythmer la visite, avec une attention toute particulière pour le jeune public.

Dans un souci d'économie et d'éco-conception, une grande partie du mobilier de l'exposition est issue du réemploi.

LES DISPOSITIFS DE MÉDIATION *in situ*

Plusieurs dispositifs de médiation sont présents directement dans les salles. Le parcours de visite se termine avec une grande table à dessin à disposition de tous.

SALLE 1

Puzzle magnétique pour recréer son objet éclectique

La collection de Jean-Marie Ogier contient de curieux objets, aux époques, matériaux et origines parfois mélangés. Les enfants, comme les plus grands, sont à leur tour invités à imaginer leur drôle d'objet grâce à des pièces magnétiques à assembler, et comprendre ainsi la notion d'éclectisme.

SALLE 2

Feuilletoir numérique des créations de Jean-Claude Tissot

Jean-Claude Tissot est un graveur stéphanois de renommée, qui s'est spécialisé dans le damasquinage. Ses créations sont présentées dans la salle mais les détails sont si fins qu'il faut une bonne vue ! Une tablette est alors à disposition pour observer ce travail de plus près, et comprendre la technique de gravure propre à Jean-Claude Tissot, grâce à des schémas.

SALLE 3

La grande table de médiation

Une grande table à dessin et son matériel occupent une partie de la dernière salle. Vous y trouverez du papier mais aussi un ensemble de registres qui stimuleront votre inspiration. Pour les novices du dessin, des pochoirs sont à disposition, ainsi qu'un jeu de pièces aux formes, couleurs et motifs variés. C'est à vous de créer votre décor de base, de bijoux, de céramique...

En visite libre, cet espace invite les élèves, quel que soit leur âge, à se mettre dans la peau du dessinateur industriel du début XXe siècle, grâce aux ressources présentes sur la table mais également aux centaines d'objets observés dans l'exposition. À eux de faire du beau, avec ambition !

Le jeu « Question de style »

Sur la table numérique, ce jeu permet de renforcer ses connaissances sur l'Art nouveau et l'Art déco.

Que faire AVEC SA CLASSE ?

L'exposition L'ambition du beau résonne avec les programmes scolaires. Le service médiation propose des activités pour tous les cycles d'enseignement, de la maternelle aux études supérieures.

POUR TOUS (À PARTIR DU CYCLE 2)

VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSITION

Découvrez avec votre classe l'exposition *L'ambition du beau* lors d'une visite menée par un médiateur.

La visite est adaptée à chaque niveau.

Durée : 1h15

VISITE « AUX RACINES DU DESIGN »

Que raconte le design ? Bien que le mot soit récent, l'alliance de l'art et de l'industrie l'est un peu moins, et ce musée en est le parfait témoin. En prenant appui sur une sélection d'objets de l'exposition et du parcours permanent *La mécanique de l'art*, les élèves expérimentent la notion de design au sein de son berceau stéphanois.

La visite est adaptée à chaque niveau.

Durée : 1h15 pour le cycle 2 et 1h30 pour les autres niveaux

Compétences pédagogiques :

- Définir la notion de design et de designer
- Comprendre ce qu'est un besoin, un usage, une forme et une fonction
- Découvrir le design d'objet et le design graphique
- Analyser une affiche (trouver le titre, les illustrations, les couleurs...)
- Faire le lien entre forme, fonction et matière

Pour les cycles 4 et enseignements supérieurs :

- Comprendre la différence entre objet d'art décoratif et objet de design
- Découvrir les différent(e)s champs du design

Esquisse pour ruban : guirlande de roses

Maison TROYET ET CIE, Saint-Étienne, vers 1880-1914

Inv. 2004.77.20, collection du musée d'Art et d'Industrie de Saint-Étienne

CYCLE 1

VISITE LUDIQUE DES PETITS

Les enfants se plongent dans l'univers du beau grâce à des contes et des jeux. Les objets de l'exposition leur sont révélés à travers leurs détails, matériaux et motifs.

Durée : 1h

Compétences pédagogiques :

- Découvrir un musée en parcourant une exposition temporaire
- Mobiliser le langage pour communiquer autour de la sensibilité artistique
- Explorer les formes, les couleurs, la lumière, la matière
- Écouter, observer, toucher, comparer
- Reconnaître des objets du quotidien

Plat aux clématites

Félix OPTAT MILET (1838-1911),

L. RICHARD (décorateur), vers 1888

Inv. 2008.0.401, collection du musée d'Art et d'Industrie de Saint-Étienne

CYCLE 2

ATELIER : LA PETITE COMMANDE

Une sélection d'objets parmi les plus emblématiques de l'exposition est prétexte à aborder les notions de savoir-faire et de choix artistiques. Un jeu de hasard détermine la commande passée aux élèves par de fameux grands noms de l'industrie du XIXe et début du XXe siècle. Tels des dessinateurs de l'industrie, ils composent leur motif sur la matrice du futur objet.

Durée : 1h30

Compétences pédagogiques :

- Découvrir un musée en parcourant une exposition temporaire
- Mobiliser le langage pour communiquer autour de la sensibilité artistique
- Faire des choix artistiques, s'exprimer, produire, créer
- Comprendre la notion de motif et de composition
- Savoir répondre à une commande et comprendre les notions de consignes et contraintes.

CYCLE 3

ATELIER : AVOIR DU STYLE

À chaque époque son style ! La visite de l'exposition est l'occasion d'en découvrir plusieurs mais surtout l'Art nouveau, inspiré par la nature et l'Art Déco, beaucoup plus géométrique. Dans la peau d'un publiciste, les élèves doivent à leur tour imaginer un décor en respectant ces deux styles. Un jeu de hasard détermine les détails de la commande que leur a passé un grand industriel.

Durée : 2h

Compétences pédagogiques :

- Se repérer dans le temps : construire des repères historiques
- Repérer des styles artistiques (Art nouveau et Art déco) et observer leurs principales caractéristiques techniques et formelles
- Faire des choix artistiques, s'exprimer, produire, créer
- Savoir répondre à une commande et comprendre les notions de consignes et contraintes : couleurs chaudes ou froides, premier plan ou fond, placement du motif...
- S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs.

Plicheise

Louis CATERIN (1931)

Société SOUVIGNET SAS, créée en 1965

Musée d'Art et d'Industrie, centre de ressources documentaires, inv. DOC2021.8.1

Vue intérieure de la Maison sans escalier

CYCLE 4

JEU COLLABORATIF : PASSE-PAROLE ET PASSE-CRAYON

Par équipe, les élèves participent à un jeu de communication. Chaque membre du groupe a son rôle, entre observation, dessin et description. Mais attention, il faut collaborer ! Une fois les mystérieux objets retrouvés, la classe parcourt l'exposition lors d'une visite.

Durée : 1h30

Compétences pédagogiques :

- Repérer des périodes de l'histoire (du Second Empire au début du XXe)
- Repérer des styles artistiques (Art nouveau, Art déco, Avant-garde)
- Décrire une œuvre et proposer une analyse critique simple
- Associer une œuvre à une époque et une civilisation à partir des éléments observés
- Coopérer, s'écouter, assumer des rôles et des responsabilités au sein d'un collectif.

LYCÉE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

VISITE THÉMATIQUE : L'AMBITION DU BEAU, MONTRER LE PROGRÈS AUX YEUX DU MONDE

La visite guidée permet aux élèves d'aborder l'importance économique des expositions pour les arts et l'industrie, du Second Empire au début du XXe siècle. Universelles, coloniales, internationales, elles sont le moyen incontournable de faire rayonner l'excellence des industries stéphanoises.

Durée : 1h15

Compétences pédagogiques :

- Comprendre l'évolution des Expositions universelles de la première édition à nos jours et acquérir des repères historiques, artistiques et économiques
- Parcourir des notions artistiques et technologiques à travers l'étude de créations emblématiques
- Distinguer des objets techniques et artistiques, leurs particularités matérielles et esthétiques
- Encourager la créativité et l'esprit critique tout en appliquant des connaissances historiques, économiques et culturelles.

EN RÉSUMÉ

OFFRES	NIVEAUX	DURÉES	ESPACES DU MUSÉE
Visite de l'exposition	Du cycle 2 à l'enseignement supérieur	1h15	Exposition
Visite « Aux racines du design »	Du cycle 2 à l'enseignement supérieur	1h15 pour les cycles 2 1h30 pour les autres niveaux	Exposition et collections permanentes
Visite ludique des petits	Cycle 1	1h	Exposition
Atelier : La petite commande	Cycle 2	1h30	Exposition et atelier
Atelier : Avoir du style	Cycle 3	2h	Exposition et atelier
Jeu collaboratif : Passe-parole et passe-crayon	Cycle 4	1h30	Exposition
Visite thématique « L'ambition du beau, montrer le progrès aux yeux du monde »	Lycée et enseignements supérieurs	1h15	Exposition

OFFRES COUPLÉES – PÔLE MUSÉAL

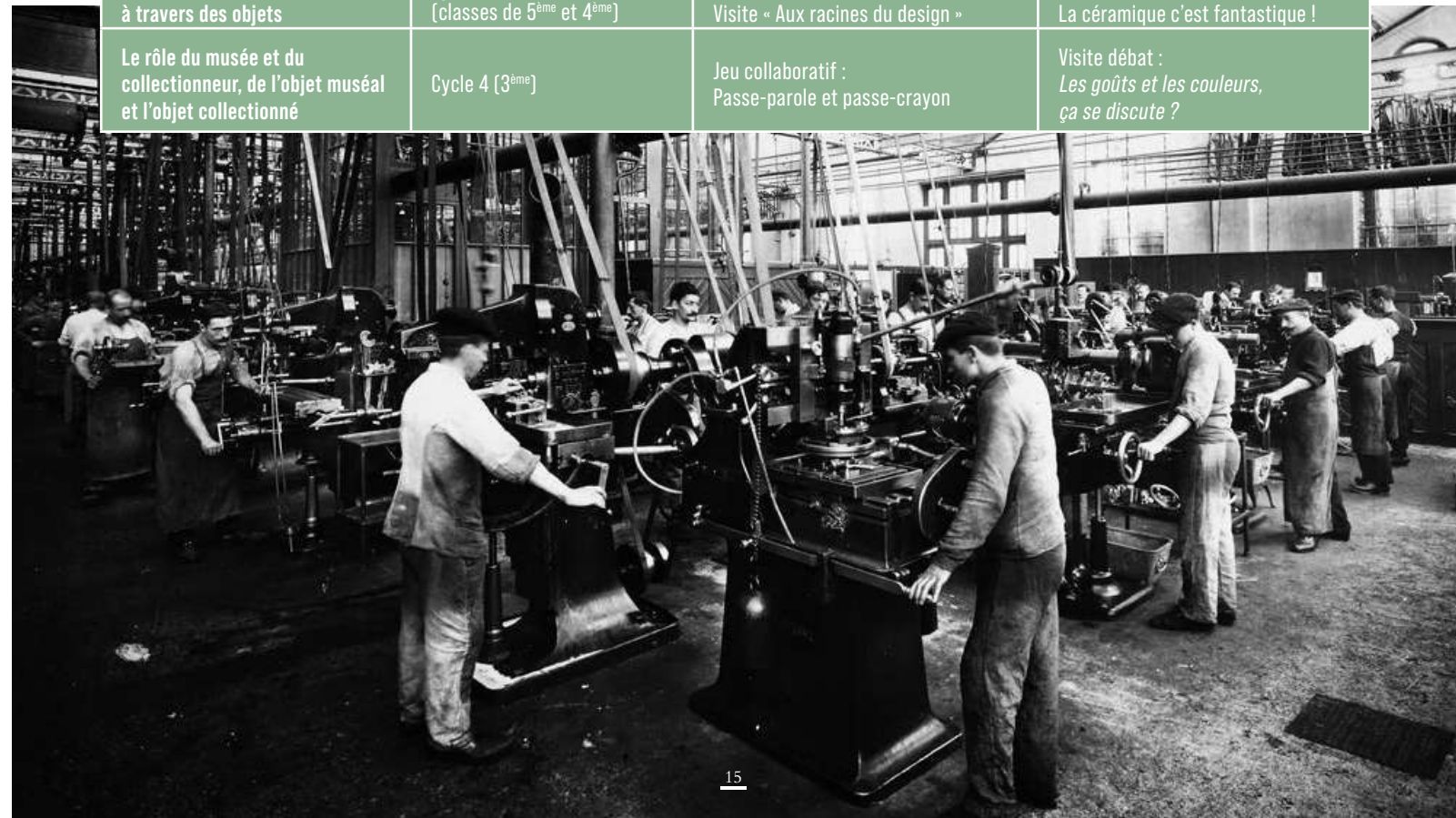
Le pôle muséal de la Ville de Saint-Étienne regroupe le musée d'Art et d'Industrie et Couriot-Musée de la Mine. Ces deux musées proposent en 2025 des expositions aux thématiques communes : l'objet de collection et la notion de beau.

À partir du 16 mai 2025, vous pourrez découvrir à Couriot-Musée de la Mine l'exposition *Souvenirs, souvenirs*. Cette exposition montrera comment la céramique touristique est un marqueur des Trente Glorieuses. Vases à l'effigie de Lascaux, services à apéritifs utilisés avec les amis au camping, veilleuse coquillage à côté du téléviseur... ces souvenirs de vacances, aujourd'hui relégués au fond d'un placard, sont chargés de l'histoire sociale de ces années.

Retrouvez la totalité de la programmation scolaire sur musee-mine.saint-etienne.fr

Nous vous proposons des offres couplées dans le cadre d'une journée de visite le matin dans un site et l'après-midi dans l'autre.

THÉMATIQUES	NIVEAUX	OFFRES MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE	OFFRES COURIOT-MUSÉE DE LA MINE
Le motif dans l'art	Cycles 2 et 3	<i>La petite commande</i> et <i>Avoir du style</i>	<i>À pleines mains !</i> et <i>Potiers en herbe</i>
L'histoire de la France à travers des objets	Cycle 4 (classes de 5 ^{ème} et 4 ^{ème})	De la fin du XIX ^e siècle à 1945 : Visite « Aux racines du design »	De 1945 à 1975 : La céramique c'est fantastique !
Le rôle du musée et du collectionneur, de l'objet muséal et l'objet collectionné	Cycle 4 (3 ^{ème})	Jeu collaboratif : Passe-parole et passe-crayon	Visite débat : <i>Les goûts et les couleurs, ça se discute ?</i>

Distes PÉDAGOGIQUES

THÉMATIQUES ABORDÉES DANS L'EXPOSITION

> Histoire :

La période du Second Empire, le temps de la République, l'âge industriel en France, l'entre-deux-guerres

> Histoire de l'art et art plastique :

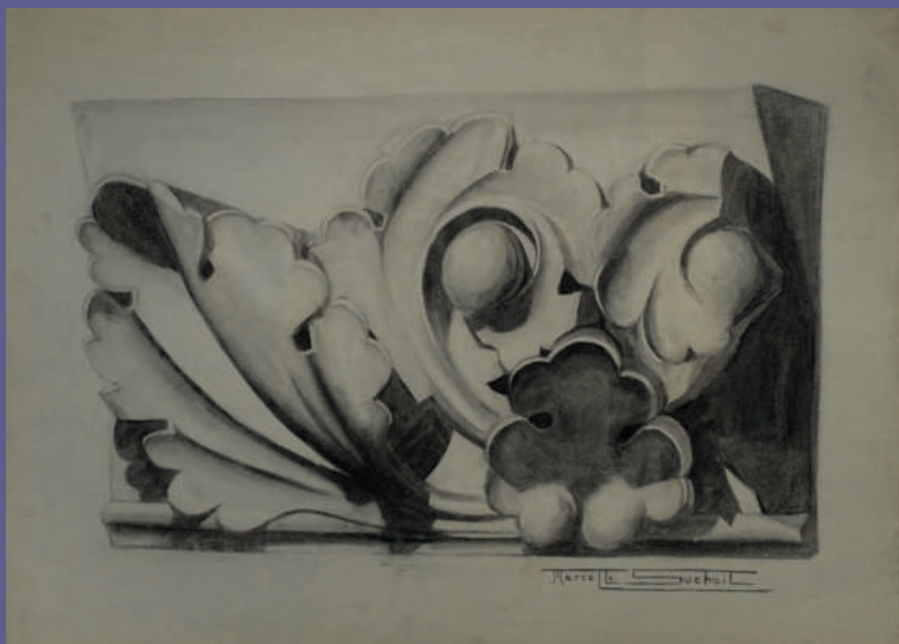
L'éclectisme, le cabinet de curiosités, les arts décoratifs du XIXe siècle, l'Art nouveau, l'Art déco, l'abstraction

> Économie :

Le rôle des musées d'art et d'industrie, le rôle des salons et expositions internationales et universelles, les liens entre industriels-musées-écoles

> Science et Technologie :

La botanique et l'étude des fleurs, la machine au service de l'art, les innovations techniques du début XXe siècle

Élément d'architecture, planche d'élève de l'école des Beaux-Arts
Marcelle SUCHAIL-POIZAT (1910-2011), Saint-Étienne, 1928-1930. Crayon sur papier. Coll. privée

La glyptothèque au musée

ANONYME, France, vers 1890. Musée d'Art et d'Industrie, centre de ressources documentaires

LES LIENS AVEC LES DOMAINES DU SOCLE COMMUN

La richesse des objets exposés apporte une véritable interdisciplinarité aux thématiques qui peuvent y être abordées. Ainsi, quel que soit le niveau des élèves, les découvertes et enseignements s'intégreront forcément à un ou plusieurs domaines du socle commun de connaissances.

Les langages pour penser et communiquer

La visite ludique des petits propose dès la maternelle un travail autour de l'appropriation du langage et de l'oral, tout en évoquant avec les élèves l'histoire locale et les objets qui les entourent.

De plus, lors des autres visites et ateliers proposés, l'échange oral est toujours valorisé. Les élèves sont invités à poser des questions, donner leur avis sur une œuvre ou un objet, apporter leur propres connaissances...

Les méthodes et outils pour apprendre

Plusieurs offres du musée sont axées sur la recherche d'informations dans l'exposition, que ce soit sur des documents ou dans des détails d'objets. Le jeu collaboratif : *Passe-parole* et *passer-crayon* favorise la capacité à coopérer en utilisant des outils divers. Les ateliers *La petite commande* et *Avoir du style* développent l'écoute et le suivi d'une consigne et l'utilisation d'outils de référence.

La formation de la personne et du citoyen

Dans chaque offre, la visite de l'exposition aborde différentes notions clés sur l'évolution de nos sociétés : le passage du Second Empire à la République, la place grandissante de la machine dans la vie quotidienne, l'importance de la formation au goût et de l'apprentissage dans des écoles spécialisées... Chacun est invité à exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement.

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Dans l'exposition, les classes découvrent des objets mêlant art, sciences et technique. Les visites *Aux racines du design* et *L'ambition du beau*, montrer le progrès aux yeux du monde, évoquent pourquoi imaginer un objet technique pour répondre à un besoin et abordent aussi les matériaux, l'industrialisation et les machines. Les ateliers *La petite commande* et *Avoir du style* s'appuient sur la nature comme source d'inspiration, en étudiant des planches botaniques, des représentations d'animaux...

Les représentations du monde et l'activité humaine

Cette exposition est au croisement de l'art, l'histoire et de l'industrie. Dans chaque visite, est montrée la diversité des représentations dans le temps et dans l'espace à travers des œuvres majeures. Cette notion est aussi très présente dans *Le jeu collaboratif : Passe-parole et passer-crayon*. Dans les ateliers *La petite commande* et *Avoir du style*, les élèves sont invités à réaliser une production plastique en s'appuyant sur leur compréhension, raisonnement et imagination du monde.

BOÎTE À outils

LÉGENDES :

- **DATES ET COURANTS ARTISTISTIQUES**
- **DATES** et événements
- **DATES** et créations
- **DATES** et architecture

1790-1850 LE ROMANTISME

1777
Fusils à silex
de la Manufacture
royale d'armes

1804
Création de
l'École municipale
de dessin dans
le couvent des
Minimes

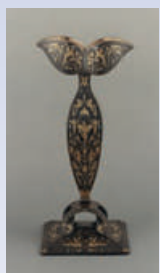
1833
Inauguration
du musée
municipal dans
l'Hôtel de Ville
de Saint-Étienne

1851-1914 L'ÉVOLUTION INDUSTRIELLE, L'ÈRE DES MACHINES, LA NAISSANCE DU DESIGN

1851
Première
Exposition
universelle au
Crystal Palace
à Londres

1859
Inauguration de
l'École municipale de
dessin de l'architecte
E. Boisson, future
École des Beaux-arts
de Saint-Étienne

1860-1910 L'IMPRESSIONNISME

1
1878
Vase décoratif à décors
d'arabesques Jean-Claude Tissot

1888
La bicyclette Hirondelle
modèle « Superbe »,
Manufacture française
d'armes et cycles

1866
Inauguration
de la Manufacture impériale
d'armes à Saint-Étienne

1861
Inauguration du Palais
des arts, futur musée
d'Art et d'Industrie

2
1890
Menu du repas inaugural du musée
d'Art et d'Industrie (fabricant
anonyme, dessinateur V. Vichaud)

1884-1923
L'École municipale
de dessin est
nommée École
Régionale des
arts industriels,
puis École
des Beaux-arts

1889
Exposition
universelle
à Paris

1889
LA TOUR EIFFEL

1890
Inauguration
du musée d'Art
et d'Industrie

1892
IMMEUBLE DIT « LE PALAIS MIMARD »,
PLACE ANATOLE FRANCE,
ARCHITECTE LÉON LAMAIZIÈRE

1860-1910 L'IMPRESSIONNISME

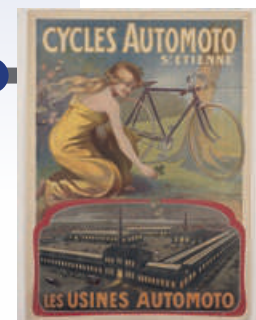
1890-1914 L'ART NOUVEAU : LA NATURE POUR INSPIRATION, LA COURBE EST REINE

3
1907
Les Nymphéas
de Claude
Monet

1907
NAISSANCE
DU CUBISME

4
1890-1914
Affiche Automoto,
Chromo-lithographie

1900
Exposition universelle
à Paris

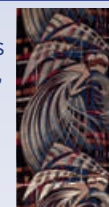
1900
LE GRAND PALAIS

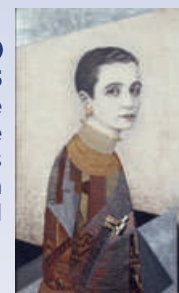
1911-1913
TRANSFORMATEUR
ÉLECTRIQUE, JOANNY
MORIN

1920-1939 L'ART DÉCO, DES FORMES GÉOMÉTRIQUES ET RECTILIGNES

6
1920-1925
Ruban
avec des fils
métalliques,
Guinard
et Cie

5
Vers 1925
Portrait de
Madame
Agnès
de Jean
Dunand

1925
Exposition
internationale
des arts
décoratifs
et industriels
modernes
à Paris

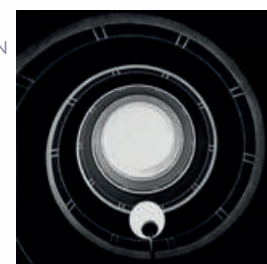
1926
Ruban STARON
dit dessin cubiste

1931
Le bonhomme
CASINO
de Cassandre

1933
LA PREMIÈRE MAISON
SANS ESCALIER DE
LA SOCIÉTÉ DES
IMMEUBLES PAR
ÉTAGES (AUGUSTE
BOSSU-FRANÇOIS
CLERMONT)
À SAINT-ÉTIENNE

1935
Exposition
coloniale
à Paris

1937
Exposition
Internationale
des Arts et
Techniques de Paris

Focus SUR...

Les visuels sont sur la frise pages 18 et 19. Reportez-vous au numéro correspondant.

①

Vase décoratif à décor d'arabesques

Jean-Claude TISSOT (1811-1889) sur un dessin de LEGRAND, Paris, 1878
Collection privée Boucheron, inv. P593

Ce vase était la pièce majeure de la première exposition temporaire du musée, consacrée en 1890 au stéphanois Jean-Claude Tissot. C'est une prouesse technique dans le style néo Renaissance. L'incrustation d'or sur acier est la spécialité de Tissot.

②

Menu du repas inaugural du musée d'Art et d'Industrie de Saint-Étienne le 4 mai 1890

ANONYME (fabricant), V. MICHAUD (dessinateur), Saint-Étienne, 1890

Musée d'Art et d'Industrie, inv. 2014.41.1

Ce menu en soie tissée brochée et imprimée était offert aux 200 convives du banquet d'inauguration du musée le 4 mai 1890. Ce menu s'inscrit dans une tradition locale de rubans tissés pour les banquets.

③

Les Nymphéas

Claude MONET (1840-1926), Giverny, 1907

Musée d'Art et d'Industrie - musée d'Art Moderne et Contemporain, inv. 43.4.323

Ce tableau appartient à la série « Les Nymphéas » réalisée par Monet face au plan d'eau de sa propriété. Ici la représentation évolue vers une forme d'effusion colorée, tout en préservant quelques points d'ancrage figuratifs. Le choix d'un format circulaire en « tondo » témoigne de son intérêt pour l'art japonais. L'abandon de perspectives, le changement de plan de la surface ou l'effet de « hors champs » deviendront des constantes de l'art moderne.

④

Affiche « Cycles Automoto Saint-Étienne, les usines Automoto »

Francisco Nicolas TAMAGNO (1862-1933), AUTOMOTO (1899-1962), Saint-Étienne, 1890-1914

Musée d'Art et d'Industrie, inv. 92.46.3

L'inspiration puisée dans la nature, la figure féminine tout en courbes et le détail japonisant des fleurs de cerisier sont autant d'éléments qui confèrent à cette lithographie son style Art nouveau. Le trèfle, choisi comme logo de l'entreprise, fait le lien avec la représentation de l'usine, symbole de progrès.

⑤

Portrait de Madame Agnès

Jean DUNAND (1877-1942), France, 1925

Musée d'Art et d'Industrie - musée d'Art Moderne et Contemporain, inv. 50.19.1

Dans ce portrait de la célèbre couturière Agnès Rittener, Dunand combine avec audace deux types d'esthétiques a priori opposées : le réalisme précis et délicat du visage et le parti pris abstrait et décoratif du vêtement. Pour ce dernier - où il va solliciter les acquis du collage cubiste - il s'inspire des motifs géométriques et de la rythmique des textiles africains ; jusqu'au collier dont l'empilement des anneaux métalliques évoque ceux portés par les « femmes girafe » d'Afrique du Sud ou de Birmanie.

⑥

Rubans avec fils métalliques

J. GUINARD ET CIE (1901-1929), Saint-Étienne, années 1920-1925

Musée d'Art et d'Industrie, inv. 2014.39

Grand Prix à l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, la maison Guinard convainc le jury par les effets d'or de ses rubans qui orneront les robes des « Années Folles ». Le dessin créé vers 1924 met en valeur la légèreté, le mouvement et la grâce du corps féminin avec un arrière-plan aux formes plus géométriques. La maison Guinard saisit ainsi l'esprit du temps.

⑦

Le bonhomme CASINO de Cassandre Enseigne Casino, vers 1933,

Musée d'Art et d'Industrie, Dépôt Casino, inv. 2016.1.12

Cassandre, graphiste et affichiste reconnu, imagine en 1931 le logo de Casino qui représente l'épicier parfait. La balance symbolise la justice et le commerce. Le monde représente l'omniprésence et le grand développement souhaité. Ce logo reprend les codes de l'esthétique moderniste de l'époque : utilisation de formes géométriques et de couleurs unies.

Collection À LA LOUPE

Coffret de mariage

ARMURIERS DE L'ENTREPRISE DARNE, Saint-Etienne, 1910
d'après les œuvres de Théodore GÉRICAULT (1791-1824)
et HARRISSON (XVIIe siècle)

Musée d'Art et d'Industrie, inv. 2020.3.1

Ce coffret a été fabriqué par les armuriers de l'entreprise Darne, qui souhaitent l'offrir en cadeau de mariage à Francisque Darne, le fondateur. Il est composé de 10 plaques en acier ciselé, qui sont encastrées entre elles et tiennent donc sans une vis. Les ciselures décoratives sont inspirées d'un tableau de Géricault (1814) et d'une gravure de lion signée Harrison.

Sous le signe de la prospérité le Forez glorifie le mérite du travail et le génie de l'invention

Esquisse de la fresque du pavillon Forez-Vivaraïs
de l'Exposition internationale des arts et des techniques
appliqués à la vie moderne, Paris 1937

Louis RIOU (1893-1958), Saint-Étienne, 1937

Musée d'Art et d'Industrie, inv. SN 2024.0.53

Cette fresque était présentée dans le Pavillon Forez-Vivaraïs à l'Expo Internationale des arts et des techniques appliqués à la vie moderne, Paris 1937. Réalisée par Louis Riou, la prospérité est personnifiée par la femme au centre. À ses pieds s'agitent tous les artisans de la région. On y voit aussi la vie des campagnes, les montagnes du Forez et les chevalements des puits de mine, mais aussi le dôme de l'Hôtel de Ville.

Valve de miroir

ANONYME, France, vers 1330-1360

Musée d'Art et d'Industrie, inv. 2008.0.886

Le miroir au Moyen Âge se compose de deux valves en ivoire qui maintiennent une plaque en métal poli. Cet objet de luxe présente souvent des scènes courtoises, comme dans cette chasse à l'épervier où les deux amants chevauchant en forêt sont une métaphore de la quête amoureuse. L'attitude du gentilhomme, tourné vers sa dame, accentue cette idée d'attente qui précède l'amour. Ils tiennent chacun un rapace, la dame nourrissant le sien. Un valet les suit en sonnante du cor.

Ressources PÉDAGOGIQUES

La plupart de ces documents sont disponibles dans les médiathèques de Saint-Étienne.

LES ARTS DÉCORATIFS ET LE DESIGN

Albums et livres documentaires jeunesse :

- Béatrice FONTANEL, De toutes les matières ! Les matières dans l'art, Palette, 2008
- Kaatje VERMEIRE, Le jardin de Monet, Versant Sud, 2020
- Bénédicte Le LOARER, Les impressionnistes, Milan, 2018
- Mario BELLINI, Le design raconté aux enfants, Parenthèses, 2023

Ouvrages adultes :

- Anne BONY, Le design : histoire, principaux courants, grandes figures, Larousse, 2004
- Jacques BEAUFET, Dictionnaire des artistes foréziens, Ceysson, 2015
- Bernard BLISTENE, Une histoire de l'art du XXe siècle, Centre Pompidou, Beaux-arts, 2011
- Dominique CHAPON, Chronologie d'histoire de l'art, Larousse, 1997

Livres de motifs :

- Maurice PILLARD-VERNEUIL, Étude de la plante, son application aux industries d'art, Bibliomane, 2003 (reproduction en fac-similé de l'édition de 1903)
- Clara SCHMIDT, décors géométriques, l'Aventurine, 1997
- Drusilla COLE, Un siècle de motifs : textile, porcelaine, céramique, verre, papier cadeau, papier peint, Eyrolles, 2009
- Leslie Mc CALLUM GRAHAM, 4000 motifs de frises, Art et Images, 2008

LE RÔLE DES MUSÉES ET DES COLLECTIONS :

Albums et livres documentaires jeunesse :

- Gabrielle VINCENT, Ernest et Célestine au musée, Casterman, 2022
- Caroline DESNOETTES, Le musée des couleurs, Réunion des musées nationaux, 1996
- Vincent CUVELLIER, Emile visite le musée, Gallimard jeunesse, 2023
- Serge BLOCH, Le collectionneur, Bayard jeunesse, 2012
- Lucie BRUNELLIÈRE, Trésors de collectionneurs, Albin Michel jeunesse, 2022

Ouvrages adultes :

- Owen HOPKINS, Le musée de son origine au XXIe siècle, Bonneton, 2022

LA PÉRIODE DE L'ÂGE INDUSTRIEL EN FRANCE

Albums et livres documentaires jeunesse :

- Gérard LO MONACO, À l'Expo ! Paris 1900, Paris-Musées, 2014
- Thibaud GOUYON et Philippe BROCHARD, La révolution industrielle, l'École des loisirs, 2018
- Hélène MONTARD, L'exploit de Gustave Eiffel, Nathan, 2016

Ouvrages adultes :

- L'Exposition universelle de Paris 1900, L'Auvergne-Rhône-Alpes montrée au monde, Musée Paul Dini, Snoeck

VIDÉO :

- Introduction aux années folles : https://www.youtube.com/watch?v=ep8Y_F8E1qw
- La naissance de l'art moderne, expo 1925 : <https://www.youtube.com/watch?v=FiFzw9qdDd8>
- Qu'est-ce que l'Art déco : <https://www.youtube.com/watch?v=yHvclqw2N38&t=10s>
- Les Arts déco et la naissance du design : <https://www.youtube.com/watch?v=DIcMNAc2qjo>
- L'univers merveilleux des expositions universelles, creusets de l'innovation à la Belle Époque : <https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=expositions+universelles&mid=F-F8A72633804F12B2545F-F8A72633804F12B25456F0R-M=VIRE&adlt=strict>

JEU DE SOCIÉTÉ

- Asmodee - TWIN IT - Jeu de Société pour Enfants dès 6 ans - Jeu de Rapidité pour Toute la Famille - Repérez Vite les Paires dans la Mosaïque Colorée

AUTOUR de l'expo

Cette année la ville de Saint-Étienne met en valeur le design et ses origines.

Retrouvez à la Cité du design la 13e **Biennale Internationale Design Saint-Étienne**, *Ressource(s)*, *présager demain*, du 22 mai au 6 juillet 2025.

Découvrez à **Couriot-Musée de la Mine**

l'exposition *Souvenirs, souvenirs*, du 16 mai 2025 au 31 janvier 2026.
Programmation et infos détaillées sur musee-mine.saint-etienne.fr

À partir de la rentrée 2025, **Saint-Étienne Ville d'art et d'histoire** propose en lien avec l'exposition, **deux visites guidées** autour de l'Art nouveau et de l'Art déco :

L'ART NOUVEAU À SAINT-ÉTIENNE

Public : collèges (à partir de la 5ème)

Durée : 1h30

Au tournant des XIXe et XXe siècles, une nouvelle avenue voit le jour à Saint-Étienne : l'occasion de se lancer dans un nouveau style architectural. La nature savamment théorisée est alors déclinée sous la forme de multiples décors tirant profit de nouvelles techniques et des matériaux à la mode. Tournesols, chardons, lézards et félins tout en courbes ornent les façades pour laisser place quelques années plus tard aux formes géométriques de l'Art déco.

LES IMMEUBLES MODERNES ET L'ART DÉCO

Public : lycées

Durée : 2h

Après l'exubérance de l'Art nouveau, c'est au travers de lignes et de formes géométriques épurées que s'exprime désormais le mouvement Art déco. Les architectes stéphanois de l'entre-deux-guerres ont laissé leur empreinte dans des façades aux décors simples et élégants, célébrant la modernité mais aussi, une nouvelle façon d'habiter.

Tarif : 3€ par élève

Demandes de réservation : artethistoire@saint-etienne.fr

Renseignements : 04 77 48 76 26 / 04 77 48 76 12

Sous réserve de disponibilités

PARLEZ-EN À VOS ÉLÈVES !

D'autres belles surprises vous attendent au musée d'Art et d'Industrie !
Retrouvez la programmation complète de l'exposition sur le site du musée :
mai.saint-etienne.fr

CONTACTS

presse

SERVICES DES PUBLICS

Nathalie Siewierski
Responsable de l'Unité,
en charge de l'action culturelle
04 77 49 72 04
nathalie.siewierski@saint-etienne.fr

PROFESSEUR RELAIS

Blandine Goin
blandine.goin@ac-lyon.fr

RÉSERVATIONS

04 77 43 83 20
mai-mine.reservation@saint-etienne.fr

TARIFS

Pour les écoles primaires (maternelles et élémentaires) privées et publiques de la Ville de Saint-Étienne :

- Visites guidées et visites libres : gratuites.
- Ateliers : 3,10€ / élève + 1 accompagnateur gratuit / groupe.

Pour les collèges, lycées et enseignement supérieur ainsi que pour les écoles primaires hors de la Ville de Saint-Étienne :

- Visites guidées : 3,10€ / personne
- Visites libres : 2,05€ / personne
- Ateliers : 3,10€ / élève + 1 accompagnateur gratuit / groupe.

Moyens de paiement :

- La carte Pass'Région est acceptée pour les lycéens d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Le paiement collectif à distance est exigé.
- Le Pass'Culture est également accepté à partir de la 4e.
- Gratuité pour les enseignants et accompagnateurs.