

LE JARDIN POTAGER

UN PETIT MONDE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 2017
MUSÉE DE L'IMAGE | VILLE D'ÉPINAL

LE JARDIN POTAGER

L'EXPOSITION EN QUELQUES MOTS

Jardin de subsistance avant tout, nécessaire à notre survie, le jardin potager est aussi un monde de contraires : de victoires et de défaites, de labeur et de contemplation, de soleil et de pluie, de modestie et de vanité... Dans cet espace clos, se retrouvent tous les remous qui nous agitent dans notre monde quotidien.

Cette exposition ne vise pas à tout dire sur ce sujet si complexe, si riche, si proche de nous-mêmes et si contemporain désormais. Mais touche après touche, elle espère vous faire voir autrement ce jardin potager qui, cultivé avec soin, est un petit monde.

Cette exposition est réalisée par le Musée de l'image | Ville d'Épinal avec le soutien de la DRAC Grand Est. Elle a fait l'objet d'emprunts d'œuvres auprès de nombreux établissements collaborateurs, musées, galeries, centres d'art, etc.

Toutes les fiches pédagogiques sont élaborées à partir des textes du catalogue de l'exposition disponible à l'emprunt ou en vente à l'accueil du musée...

LISTE D'AUTEURS INVITÉS / MARIE-

DOMINIQUE LECLERC - HARRY MORGAN - CHARLES KRAEMER - CONSTANCE DE **MONBRISON - ANTOINE SAUSVERD -**FRANÇOIS AUDIGIER - NELLY FEUERHAHN -**ROSELYNE BOUVIER - PIERRE WACHENHEIM**

ET AU MUSÉE / MARTINE SADION -JENNIFER HEIM - MARIE POULAIN

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Nos ateliers pédagogiques sont proposés en parallèle d'une visite guidée de l'exposition :

LA VIE SOUTERRAINE

(14 ans et +)

Carottages, sondes et fouilles, les scientifiques cherchent à retrouver sous terre l'histoire de l'humanité mais aussi des espèces vivantes inconnues. À vos crayons, imaginez la terre : quelle pourra être votre découverte souterraine? Un autre passé, un monde en miroir, des bestioles ou des racines fabuleuses? Révélez cette vie qui grouille sous nos pieds!

// En lien avec les œuvres de Clément Richem.

LES LÉGUMES DE MON ASSIETTE

(6-14 ans)

Connaissez-vous vraiment les légumes que l'on mange ? Retrouvez leurs origines, écoutez leurs histoires... Ensuite, amusez-vous avec les drôles d'expressions populaires qui les mettent en scène! Avoir un petit pois dans la tête ou s'occuper de ses oignons? À vous d'illustrer ces phrases, mais de la manière la plus terre à terre qui soit!

// En lien avec les illustrations de Julia Woignier.

UN LABORATOIRE POTAGER

(4-6 ans)

Dans son potager, le roi veut avoir les plus extraordinaires plantes du monde et demande à ses jardiniers d'en inventer de nouvelles, rien que pour lui! Dessinez pour le roi des plantes fantastiques qui soignent, qui se mangent ou simplement qui décorent!

// En lien avec les photographies de Joan Fontcuberta.

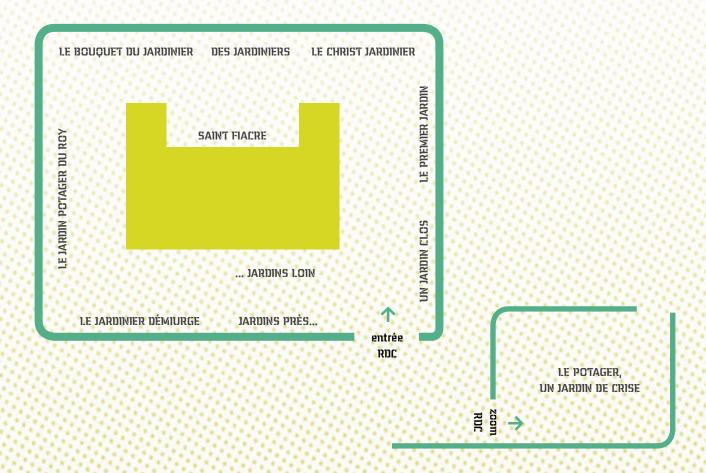
- > JARDINS EXTRAORDINAIRES
- Dossier pédagogique réalisé par les Conseillers Pédagogiques Départementaux en Arts Visuels, Académique des Alpes Maritimes | 2003
- > HISTOIRE DE L'ART DES JARDINS Dossier pédagogique réalisé par La Ferme Ornée de Carrouges | 2014
- > HISTOIRE DES JARDINS | Magazine Le petit Léonard n°222 - mars 2017. Édition Faton

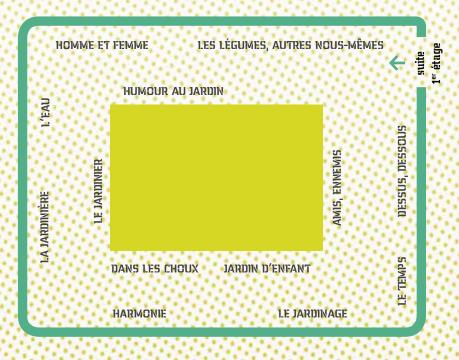
Et aussi,

> JARDINS INFINIS

Exposition du Centre Pompidou Metz du 18 mars au 28 août 2017

> L'ART DU JARDIN Exposition du Grand Palais à Paris du 15 mars au 24 juillet 2017

LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE

EN PRÉAMBULE

AU COMMENCEMENT, LES JARDINS ANTIQUES

Les 1ers jardins sont des potagers primitifs et nourriciers. Si le jardin est au départ utilitaire, il sera considéré ensuite comme le privilège d'une élite qui lui définira de nouveaux usages et en diversifiera les formes.

LES JARDINS GRECS ... [4000 av JC]

Plus que des jardins, ces vergers sont parsemés de fleurs sauvages. Avec leurs temples et sanctuaires, ces bois sacrés sont des **refuges pour les Dieux**. Agencés en plusieurs parties, on y trouve également un jardin botanique, en lien direct avec la connaissance scientifique et la vie intellectuelle.

MÉSOPOTAMIENS ...

Grâce à l'élaboration de canaux d'irrigation, les jardins s'installent à présent en ville et aux abords. Ils approvisionnent ainsi en nourriture les populations citadines.

ÉGYPTIENS (dès 2000 av JC) ...

Les souverains ajoutent à leurs jardins, des plantes d'agréments issues de leurs explorations du monde. Situés près voire dans leur palais, ces espaces sont très géométriques et entourés de murs hauts, les protégeant ainsi du sable, des crues du Nil et des intrus.

PERSANS ...

Appelés paradis, ces jardins - clos également - reposent sur l'ordre, la

géométrie et l'eau. Tout y est structuré selon un plan en 4 parties, en écho aux 4 bras de la source de l'Éden qui divisent le monde. Le jardin est alors vu comme une marque de civilisation: l'homme domestique la nature et l'organise selon ses propres règles!

ET ROMAINS ! [essor vers 1000 av JC]

Sorte de synthèse des jardins précédents, leur culture s'appuie à la fois sur la science et les arts et avec eux s'esquissent déjà les jardins de la Renaissance. Il existe 2 types de jardins, les horti – sorte de potagers en plein cœur du bâtiment – et les topia, lieux de rêverie où le foisonnement des végétaux et des éléments architecturaux donne des cadres d'observation très différents ainsi qu'une infinité de parcours (une référence mythologique au labyrinthe de Dédale...).

LES JARDINS MÉDIÉVAUX

Dès le 9° siècle, les moines documentent et retranscrivent leurs savoirs sur l'art du jardinage. Leurs jardins deviendront les modèles du genre.

LE JARDIN SPIRITUEL ...

Au centre du cloître monacal se trouve généralement un jardin appelé hortus conclusus. Métaphore du paradis perdu, il est structuré par une fontaine centrale – d'où partent les 4 fleuves qui irriguent la terre – et se compose de plantes liées à la foi chrétienne (le lys, symbole de pureté, ou la rose, hommage à la Vierge). Parfois, des chemins et/ou des labyrinthes de buis offrent aux moines une promenade méditative. Le chemin vers le Salut ?

cf. «paradis sur terre» en p. 09

LES PETITS JARDINIERS (détαil) Image éditée par Martin-Delahaye, Lille | 19° siècle. © Coll. Musée de l'image, Épinal. Dépôt MDAAC

UTILITAIRE ...

Les moines y cultivent tout ce dont ils ont besoin pour vivre au sein de leur monastère: les **plantes comestibles** se retrouvent dans l'hortus (le potager), les **plantes médicinales** prennent place dans l'herbularium ou jardin des simples et enfin, les arbres fruitiers poussent paisiblement au pomarium (le verger).

cf. fiche « les légumes de nos assiettes » en p. 25

ET AILLEURS, LE JARDIN DES SEIGNEURS

Loin des monastères, les grandes propriétés disposent elles aussi de parcs arborés et clôturés. À l'abri des regards, ce sont surtout des espaces de repos et de plaisir mais aussi déjà des lieux d'affirmation du pouvoir: on y exhibe ses objets d'étonnement (plantes et animaux exotiques...).

DE LA RENAISSANCE AUX LUMIÈRES

Si le jardin utilitaire existe toujours, du 16° au 18° s., le jardin est essentiellement un espace de (dé)monstration, évoluant au fil des modes.

LES JARDINS À L'ITALIENNE

Le jardin à l'italienne reprend le grandiose et l'exotisme des jardins antiques et médiévaux. L'intérêt scientifique y est associé à l'intérêt artistique, botanique et paysager.

À LA FRANÇAISE ...

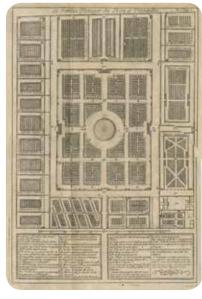
Dans la continuité du jardin à l'italienne, ce style exacerbe la dominance de l'homme sur la nature : tous les espaces et les plantes sont architecturés et taillés dans une **géométrie rigoureuse** dont les règles seront définies par André Le Nôtre. Il n'y a plus de place pour le hasard! Le jardin symbolise alors encore le pouvoir absolu de la monarchie sur la nature et par extension sur la vie politique, sociale et artistique du royaume.

cf. «le jardin du roi» p. 17

À L'ANGLAISE ...

Sorte de retour aux bois sacrés et aux topia, tous les mouvements du style iront à contre-courant des pensées latines. Les plantes sont libérées de la main humaine, les petits peuples des jardins y prospèrent à nouveau et retrouvent leur place.

cf. «les intrus du potager ?» en p. 21

PLAN DU POTAGER DU ROY À VERSAILLE Image extraite de Instruction pour les jardins fruitiers et potagers, de La Quintinye, Paris | 1716 © Coll. BnF, Paris

JUSQU'AUX JARDINS MODERNES

Après son passage dans la haute société, le jardin retourne vers le peuple dès la Révolution. Les grands jardins deviennent des lieux publics et, vers la 2nde moitié du 20e s., une majorité de la population entretient un jardin, tantôt espace ouvrier, familial, solidaire ou encore partagé...

LE VIEUX JARDINIER (fac-similé présenté)
Peinture de Émile Claus | 1885
© Coll. Musée des Beaux-Arts de la Boverie, Liège

TOUS JARDINIERS?

Loin du fantasme contemporain d'un jardin qui pousse tout seul, le potager reste avant tout un lieu de labeur pour l'Homme. Avec sa force, le jardinier travaille la terre, avec ses connaissances, il cultive sa propre nourriture, avec sa patience, il récolte le fruit de son travail. Tant de qualités qui font de lui un modèle de société, modèle qui a le droit d'avoir son propre protecteur...

cf. «le patron des jardiniers» en p. 13

LA PLACE DU JARDIN

Le mot jardin dérivant du vieux français *gart* qui désigne une clôture, le jardin est par définition donc, un espace clos et distinct de la maison. Mais au fil des siècles, il réussit à se positionner comme une pièce de vie à part entière, **une sorte d'extension de la maison**: on y joue, on y mange, on y travaille, on y dort... Bref, on y vit!

LE JARDIN SECRET

Malgré cela, le jardin reste encore aujourd'hui un lieu synonyme de calme et d'isolement. En contemplant la nature, certains s'y poseront des questions existentielles, d'autres iront au jardin en duo pour s'y faire des confidences ou d'autres encore préféreront y laisser vaquer leurs pensées les plus intimes, sans que personne ne les dérange...
Peu importe la raison d'y aller, chacun conserve son jardin secret!

LES ENSEIGNEMENTS DU JARDIN

LES SCIENCES

En plus des connaissances en biologie pour cultiver la terre, appliquons les règles de géométrie pour construire l'espace et, les lois de la physique pour irriguer le sol...

I 'HISTOIRE / GÉO

Observons l'évolution des jardins pour comprendre le mode de vie d'une civilisation et, creusons dans le sol pour retrouver les origines de notre histoire...

cf. «une histoire souterraine» p. 29

LES VALEURS

Tous ces savoirs ne sont rien s'ils ne sont pas transmis. En plus de celle du travail, ce sont bien les valeurs du partage mais aussi du respect du vivant qui prennent place au jardin.

cf. «un terrain d'apprentissage» p. 33

LES ARTS / LETTRES

Architecture, sculpture et art topiaire, mettons en scène la nature! Jouons ensuite une pièce de théâtre dans les jardins du roi ou écoutons les sons de la nature dans une symphonie végétale. Promenons-nous enfin dans les jardins pour y trouver l'inspiration: terrain fertile à l'imagination humaine, il sera le sujet de bien des créations!

cf. « une société imaginaire » p. 37

LES FICHES EN +

THÈMES ÉTUDIÉS ET IMAGES SÉLECTIONNÉES

Grâce aux fiches en + de ce dossier, vous pouvez prendre en main votre visite, vous emparer du parcours et/ou développer votre propre circuit: les lectures d'image vous donnent des clefs de compréhension tandis que les propositions pédagogiques (documentaires ou créatives), vous permettent de prolonger le propos de l'exposition en classe.

LES INTRUS DU POTAGER ? PAGES 21 - 24 MOTS-CLEF [ÉQUILIBRE - RESPECT NATURE - MICROCOSME BIODIVERSITÉ - ...]

AU SOMMAIRE

LE PARADIS SUR TERRE

PAGES 09 - 12

MOTS-CLEF [ESPACE CLOS HAVRE DE PAIX - JARDIN D'EDEN
- PARADIS PERDU - PLANTES
SYMBOLIQUES - ...]

LE PATRON DES JARDINIERS

PAGES 13 - 16
MOTS-CLEF [ARCHÉTYPE - OUTILS
ET GESTES - TRAVAIL - MODÈLE DE
SOCIÉTÉ - ...]

LE JARDIN DU ROI

PAGES 17 - 20
MOTS-CLEF [STRUCTURE GÉOMÉTRIE - MONSTRATION
- DOMINATION - EXPÉRIENCES CULTURE MAÎTRISÉE - ...]

LES LÉGUMES DE NOS ASSIETTES

PAGES 25 - 28

MOTS-CLEF [ORIGINES

GÉOGRAPHIQUES - VARIÉTÉS
EXPRESSIONS POPULAIRES - ...]

UNE HISTOIRE SOUTERRAINE PAGES 29 - 32 MOTS-CLEF [RACINE - SCIENCES ET RELIGION - ARCHÉOLOGIE -FRISE DU TEMPS - ...]

D'APPRENTISSAGE

PAGES 33 - 36

MOTS-CLEF [COMPRÉHENSION

DU MONDE - VALEURS FAMILIALES

- TRANSMISSION DES SAVOIRS
CULTURE POPULAIRE - ...]

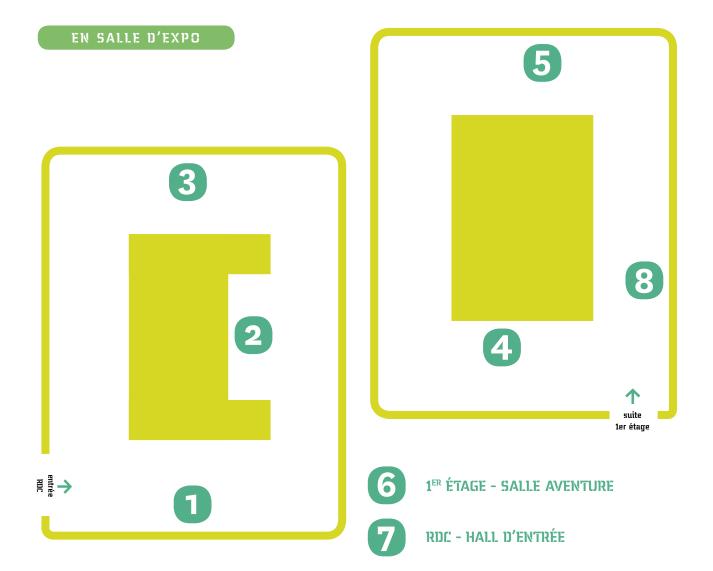
UN TERRAIN

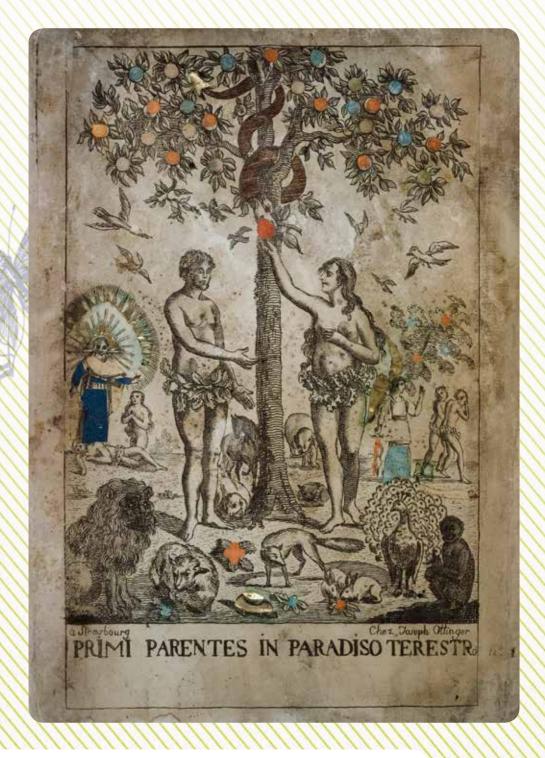
UNE SOCIÉTÉ IMAGINAIRE

PAGES 37 - 40

MOTS-CLEF [MIROIR DE L'HOMME MORALE - SOCIÉTÉ - ...]

LE PARADIS SUR TERRE

PRIMI PARENTES IN PARADISO TERESTRO

L'IMAGE EN QUESTIONS

- OÙ SE DÉROULE CETTE SCÈNE ? DANS QUEL PAYSAGE ?
- EDEN EN HÉBREU SIGNIFIE DÉLICE, QUELS ÉLÉMENTS ÉVOQUENT LA DOUCEUR DE LA VIE ? (les ajouts de papiers colorés et scintillants)
- QUELS SONT TOUS LES ANIMAUX ? POURQUOI AVOIR CHOISI TANT D'ESPÈCES DIFFÉRENTES ?
- EXISTE-T-IL UN ENDROIT SUR TERRE OÙ TOUS CES ANIMAUX VIVENT EN LIBERTÉ ? EST-CE POSSIBLE ?
- D'APRÈS VOUS, QUE SIGNIFIENT LES TERMES "PARADIS TERRESTRE" ?

Ce décor représente un jardin de la religion chrétienne. Extraordinaire et coloré, plein d'animaux différents y vivent en paix...

- RECONNAISSEZ-VOUS LES 2 PERSONNAGES PRINCIPAUX ? QUELS SONT LES INDICES POUR LES RECONNAITRE ? (indices : posture, décor, quasi-nudité et le titre de "premier parent")
- COMBIEN DE FOIS SONT-ILS REPRÉSENTÉS ?

CQFD

De la mythologie aux religions monothéïstes: les jardins servent souvent de décor. Tantôt vus comme des microcosmes à explorer ou des lieux de questionnements, il s'agit souvent d'espaces isolés du reste du monde et clôturés par de hauts murs qui permettent d'en préserver la pureté.

Dans la religion chrétienne, l'histoire tutélaire de l'idée de jardin est celle du *Jardin d'Éden* ou *Paradis terrestre*. Créé par *Dieu* pour y placer le 1er homme puis la 1ère femme, il y vit toutes sortes de plantes, d'animaux et de fruits merveilleux, tous en harmonie et sans souffrance.

Mais, dans ce jardin, il y a un piège: tous les fruits ne doivent pas être mangés! Ceux de l'arbre de la vie sont savoureux mais ceux de l'arbre de la connaissance sont interdits...

Au 18° s., Joseph Ottinger s'empare du sujet biblique. Le foisonnement d'éléments dessinés et la multitude de rehausses de papiers colorés, nous plongent dans la luxuriance d'un jardin paradisiaque. Dans ce décor unique, 3 saynètes représentent les principaux épisodes de l'histoire du couple. Elles

Dans ce décor unique, 3 saynètes représentent les principaux épisodes de l'histoire du couple. Elles racontent aux lecteurs les tenants et aboutissants de l'histoire du *Jardin d'Éden*:

- > Scène de gauche : au commencement, Dieu, reconnaissable à son auréole, crée un homme puis une femme
- > Au centre de l'image : le point d'attention est porté sur un instant de choix. Tel un arrêt sur image, le graveur

- CETTE IMAGE NOUS MONTRE-T-ELLE UN OU PLUSIEURS MOMENTS DE LEUR HISTOIRE ? QUEL EST LEUR ORDRE DE LECTURE ET QUI SONT, D'APRÈS VOUS, LES AUTRES PERSONNAGES ?
- EXISTE-T-IL UN MOMENT PLUS IMPORTANT ? COMMENT LE VOIT-ON ET DE QUEL MOMENT S'AGIT-IL ? POURQUOI L'AVOIR CHOISI ?

On retrouve 3 fois le couple, le moment le plus important est dessiné au centre et en grand sur l'image. Il est mis en avant car c'est l'instant qui précède le rebondissement de leur histoire : vont-ils manger la pomme ?

- LES ESPÈCES ANIMALES ONT-ELLES ÉTÉ CHOISIES UNIQUEMENT POUR LEUR ORIGINES GÉOGRAPHIQUES OU ÉGALEMENT POUR DES RAISONS SYMBOLIQUES ?
- TROUVEZ LE CARACTÈRE QUI PEUT ÊTRE ASSOCIÉ À CHACUN DES ANIMAUX !
- SONT-CE DES QUALITÉS OU DES DÉFAUTS ? SOMMES-NOUS FAITS UNIQUEMENT DE L'UN OU DE L'AUTRE ?
- OÙ SONT EXILÉS LES PERSONNAGES QUAND ILS PRENNENT CONNAISSANCE DU BIEN MAIS AUSSI DU MAL QUI LES ENTOURENT ?

dessine pile le moment avant que tout ne bascule : la tentation! Ève tend le bras vers une pomme présentée par un serpent. Avec son sourire, elle incite Adam à faire de même...

> Scène de droite : à la fin de l'épisode, l'archange Michel, reconnaissable à ses éclairs et son épée, chasse ce même couple de ce havre de paix.

Mais que s'est-il passé ? Le couple a goûté au fruit défendu! En croquant la pomme, Adam et ève ont perdu leur innocence et réalisent que leur nature humaine est faite de *Bien* mais aussi de *Mal*: la faune qui les entoure devient alors une suite d'animaux très forts en symbolique de caractère. Elle révèle au couple une somme de qualités et de défauts qui leur est à présent accessible.

> La ménagerie choisie : aux côtés d'Adam, le mouton innocent, le lion royal mais aussi un cheval noir plus diabolique. Aux pieds d'Ève, l'hypocrite chat noir, le paon vaniteux, le singe malin, le renard fourbe...

Quant à la tortue et l'éléphant, moins habituels dans l'iconographie chrétienne, ils pourraient symboliser la lenteur, la sagesse perdue ?

Par cette tentation assouvie, appelée péché originel, Adam et ève deviendront simples mortels et, selon la religion et l'image, nos premiers parents. Ils ne retrouveront plus jamais le chemin d'accès à ce paradis. Pour les croyants, le jardin d'Éden est donc une image d'un monde parfait mais révolu, un paradis perdu. Certains pensent qu'il est toujours caché sur terre et continuent à le chercher...

ACTIVITÉ DE PROLONGEMENT

PROMENONS-NOUS DANS LES JARDINS

- > DOCUMENTATION / HISTOIRE / LETTRES
- > CYCLES 3, 4 ET LYCÉE

Jardin d'Éden, jardin des Hespérides ou jardins de Babylone... Retrouvez les grands classiques des paradis terrestres, leurs histoires et leurs représentations. Après une 1ère recherche documentaire, et pour chaque exemple trouvé, rédigez plusieurs textes :

- un poème illustrant la douceur et la beauté du paysage
- un documentaire précisant la situation géographique, les caractéristiques et l'apparition de ce jardin dans l'histoire ou la religion

Et, pourquoi pas,

- un dernier récit mettant en avant les questionnements et choix qu'ont dû faire les personnages au cours de leur histoire

QUESTION D'AUJOURD'HUI

POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS CACHÉS ?

Autrefois, le paradis terrestre était pensé comme une utopie lointaine, foisonnante de vie mais isolée du reste du monde...

Et aujourd'hui, à quoi ressemblerait votre jardin paradisiaque ? Serait-il construit tout à côté de votre maison ou à l'autre bout du monde ? Serait-il clos ou

facilement accessible? En pleine nature ou en ville? Avec des plantes, des animaux et des Hommes? À vous d'imaginer...

AU FIL DE L'EXPOSITION

COIN DE JARDIN (détail)
Peinture de Jules Voirin | 19° siècle
© Coll. Musée des Beaux-Arts, Nancy

Il semble que le mot *paradis* ait également désigné l'*atrium* – cour intérieure des grandes maisons antiques –, puis, au Moyen Âge, certains jardins clos de particuliers. Sans témoignage écrit, on sait peu de choses de ces jardins. Faisant partie de l'unité "maison d'habitation, greniers, étables", ces jardins de subsistance sont cultivés près des maisons et d'un point d'eau. Si leur entretien demande beaucoup d'efforts, les "coins de jardin" des peintres sont souvent de lieux de tranquilité et de bonheur familial. Ici, un moment de repos avant que le travail ne reprenne...

LA PAIX (détail) Lithographie éditée par Pinot, Épinal | 1878 © Coll. Musée de l'image, Épinal

Dans les images populaires aussi, le jardin potager semble idyllique. Il fait partie des douceurs et des amusements de la vie au même titre que le jeu de quille et la noce! Une "Paix" bien irréelle car le travail dans le jardin potager est un travail exigeant, de tous les jours. S'occuper d'un jardin, le préparer, le faire fructifier pour que ses fruits et légumes nourrissent une famille est une lourde tâche pour les jardiniers. Laissé sans attention, le jardin s'étiole, sèche, est enseveli sous les herbes...

Ma pensée à cet égard est, que le premier homme ayant été Ma pensee a cet egard est, que le premier homme ayant et ayant après son péché reçu l'ordre de cultiver la terre pour en tirer la nourriture à la sueur de la sueur de cultiver la terre pour en tirer la nourriture à la sueur de son front, il s'ensuit qu'une de ses fonctions principales, aussi bien que celle des premiers descendants, fut de s'adonner à la culture des fruits et des légumes.

Extrait de l'Instruction des jardins potagers et fruitiers.

4

LE PATRON DES JARDINIERS

Saint Fiacre, patron des Jardiniers.

L'IMAGE EN QUESTIONS

- OÙ SE PASSE CETTE SCÈNE ? A-T-ON BESOIN DE BEAUCOUP D'INDICES POUR LE DEVINER OU CEUX DE L'IMAGE SUFFISENT ?
- QUELS OBJETS RECONNAIT-ON ? À QUI APPARTIENNENT-ILS ? À QUOI SERVENT-ILS ?
- QUEL GESTE RÉALISE LE PERSONNAGE PRINCIPAL ? EST-IL EN TRAIN DE S'AMUSER OU DE TRAVAILLER ?
- QUEL POURRAIT ÊTRE SON MÉTIER ? A-T-ON BESOIN DE LIRE LE TITRE POUR LE DEVINER ?

Dans une nature épurée, grâce à son arrosoir, sa bêche et son rateau, le personnage principal travaille la terre... Il est l'archétype du iardinier!

- COMMENT SAIT-ON QUE CE PERSONNAGE N'EST PAS UN SIMPLE JARDINIER ? (auréole (nimbe), taille, nom du personnage... et le fait qu'on en fasse des portraits!)

COFD

Au cours du 7° s., Fiacre, fils de roi d'Irlande, part vivre en ermitage en Brie près de Meaux... Ayant abandonné tous ses biens, et entre deux prières, Fiacre cultive un jardin, dont des plantes médicinales comme le veut le modèle des jardins médiévaux. De nombreuses personnes viennent à sa rencontre avec l'espoir d'une guérison...

Son histoire est essentiellement hagiographique, c'està-dire qu'elle repose sur des récits postérieurs à son existence. On y lit qu'un jour, Fiacre demande à un évêque un terrain bien plus grand pour nourir les pèlerins qui le visitent. Ce dernier lui répond "Je t'en accorde autant que tu pourras en labourer en un seul jour" ou, selon d'autres versions, "autant que tu pourras entourer d'un fossé". À peine le travail commencé, un miracle se produit : fossé ou labour se réalisent d'eux-mêmes.

Après la mort de Fiacre, un monastère est construit sur le terrain miraculeux qui devient lieu de pèlerinage pour les malades de toutes origines.

À partir du 14° s., saint Fiacre devient le patron de tous les jardiniers. Depuis, il les protège et eux lui vouent un culte sans faille. Beaucoup d'images populaires du 16° au 19° s. retiennent ce motif, toutes selon des codes de représentation très semblables.

> Le jardin : c'est ce qui s'appelle "planter le décor", un décor de convention... Comme une addition, 1 oranger en caisse + 1 arbuste multicolore décoratif = 1 jardin ! Un variable s'ajoute parfois, quelques pierres au 1er plan font écho à un 2nd miracle : un jour où Fiacre dut patienter longuement sur un rocher, ce dernier se serait transformé en fauteuil douillet !

- LE CORPS DU PERSONNAGE EST SI GRAND QU'IL FAIT LE LIEN ENTRE 2 ÉLÉMENTS ? LESQUELS ET POURQUOI ?
- ICI, IL S'AGIT D'UN PERSONNAGE RELIGIEUX. QUEL EST SON RÔLE ET SON "POUVOIR" ?

Auréolé de lumière, saint Fiacre fait le lien entre le monde des hommes, la terre, et le ciel, lieu de croyance. Le titre nous indique qu'il est le patron des jardiniers...

- QUE SIGNIFIE LE MOT "PATRON" ? QUE REPRÉSENTE-T-IL POUR TOUS LES CROYANTS ?
- CONNAISSEZ-VOUS D'AUTRES "SAINTS PATRONS" DE LA RELIGION CHRÉTIENNE ? SONT-ILS TOUS HABILLÉS DE LA MÊME MANIÈRE AVEC LES MÊMES ACCESSOIRES ?

À chaque saint, ses attributs! Il faut pouvoir les reconnaître en un coup d'œil grâce à leurs postures et leurs accessoires, sans même avoir besoin de lire le titre...

- EST-CE UN PERSONNAGE QUI SERT DE MODÈLE OU DE CONTRE-EXEMPLE À LA POPULATION ? QUELLES SONT LES QUALITÉS ET VALEURS MISES EN AVANT ?
- > Le personnage : illuminé d'un limbe, son corps est si grand qu'il fait le lien entre la terre et le ciel. Mais, courbé, avec modestie et ne ménageant pas sa peine, il travaille la terre. Si cette posture est récurrente d'une image à l'autre, c'est surtout grâce aux outils que l'on peut le reconnaître...
- > Des outils de jardinage : arrosoir et autres râteaux sont disposés ça et là sur le sol... Mais l'accessoire qui ne le quitte jamais est sa fidèle bêche! Même si au départ, il s'agissait plutôt d'un simple bâton, la bêche nous rappelle d'une part le miracle produit mais évoque aussi la force du travailleur qui l'utilise.

Si les attributs du personnage ne changent que très rarement – on troque le limbe contre un chapeau ou le râteau par le livre de l'Évangile –, les habits du saint quant à eux sont plus variables.

> Les habits et le visage : il porte parfois l'habit typique des moines (tunique blanche, scapulaire et cape) mais plus fréquemment encore le vêtement des Capucins (robe de bure marron, sandales et chapelet pendu à la ceinture). On lui prête par contre 2 types physiques très différents : tonsuré et imberbe selon les codes de représentation traditionnels des moines depuis le 2° siècle ou bien chevelu et barbu! Ce 2nd choix rappelle l'allure des Franciscains mais renvoie également au type iconographique du Christ jardinier, métaphore de sa sainteté.

Par sa vie et les nombreuses représentations qui le font connaître, saint Fiacre devient, pour les chrétiens, l'imagetype du jardinier travailleur et généreux. Rappelons en effet qu'il a abandonné sa couronne pour se consacrer aux plus démunis, qu'il a abandonné sa richesse pour aller travailler humblement la terre... Une supériorité d'âme qui fera de lui un modèle à suivre.

ACTIVITÉ DE PROLONGEMENT

QUAND JE SERAI GRAND, JE SERAI

- > ARTS DU SPECTACLE
- > CYCLES 2 ET 3

Faites deviner votre futur métier à vos camarades!

- 1. Bricolez les accessoires qui le représentent
- 2. Mettez-vous ensuite en scène avec eux et reproduisez la gestuelle qui caractérise la profession
- 3. Enfin, énumérez les qualités que vous jugez nécessaires à votre réussite professionnelle!

Exemple pour un mécanien :

- 1. une boîte à outils et une roue de voiture
- 2. le fait de visser des éléments
- 3. logique et patience

Les métiers seront porteurs de plus ou moins de stéréotypes...

OÙ TROUVER NOS

NOUVEAUX MODÈLES DE VIE ?

Les saints patrons de la religion chrétienne servent de modèles à tous les croyants. Tous sont reconnaissables à leurs postures et aux accessoires qui les accompagnent. Leurs images populaires font perdurer leurs histoires et décorent les chaumières.

Quelles images mettent en scène nos modèles contemporains ? Et qui sont pour vous ces modèles ?

AU FIL DE L'EXPOSITION

LE TRAVAIL REND L'HOMME HEUREUX (détail) Gravure rehaussée de Joseph Ottinger, Strasbourg | 1775 © Coll. Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg

Selon la Bible, Adam et Ève chassés de l'Éden, eurent comme punition de travailler et faire fructifier la terre. Pour les protestants, le travail est plutôt un devoir envers Dieu. En retour, il veille sur l'homme : de ses nuées, il lui donne une couronne de blé. Le soleil resplendit à l'horizon. Les arbres prospèrent. La maison est riche – une cigogne s'est d'ailleurs installée sur son toit –, les bêtes sont grasses. Le jardin est prospère. Bêche, cruche, hache et légumes abondants montrent sa richesse. Quant à l'homme, chapeau noir alsacien en tête, il se complait dans le travail

Le pendant de cette image est présent dans l'exposition et dans celle-ci, "Le paresseux perd tout bonheur"...

DIPTYQUE (détails)
Photographies de Florence Paradeis | 1992
© Coll. Centre Pompidou. Paris

À l'origine, le potager était le territoire des femmes et les champs, celui des hommes. Au 20° s., il ne semble toujours pas être un terrain partagé : ici, le jardin est montré comme le territoire exclusif de l'homme, et la maison, celui de la femme. Alors, à chacun son décor, ses outils et sa gestuelle même si l'application et l'attention données à la tâche semblent identiques. Depuis peu, les jardins communautaires essaient de surmonter ce clivage. Les femmes redeviennent des jardinières.

[...] pour se conduire sagement dans le chois d'un jardinier en second lieu aux bonnes qualitez intérieur de sa personne, par l'extérieur de sa personne, qualite et la démarche; et par les qualitez intérieures qui luy sont ordinaire et principalement la capacité dans la conduite et principalement la capacité dans sa profession.

Extrait de l'Instruction des jardins fruitiers et potagers.

3 LE JARDIN DU ROI

VUE PERSPECTIVE DU POTAGER ROYAL DE VERSAILLLES (fac-similé présenté)

Dessin de P. Aveline l'Ancien, extrait des Vues des belles maisons des environs de Paris édité par Langlois | 1685 © Coll. Château de Versailles et Trianon, Versailles

L'IMAGE EN QUESTIONS

- QUELLES SONT, À VOTRE AVIS, LES PLANTES QUI POUSSENT ICI ? À QUI APPARTIENT CE JARDIN POTAGER ? LE JARDINE-T-IL LUI-MÊME ?
- POURQUOI LE ROI A-T-IL FAIT CONSTRUIRE UN POTAGER AUSSI IMPORTANT ? ET SI PROCHE DU CHÂTEAU ?
- À VOTRE AVIS, QUE FONT LES BONSHOMMES EN DEHORS DU JARDIN ? QUE MONTRENT-ILS ? DE QUOI PARLENT-ILS ?

Le potager sert de sujet d'étonnement à la cour. Elle semble s'y presser et en parler longuement si l'on en croit leurs doigts et leurs armes pointées vers lui. Ce jardin montre la richesse du Royaume, on y trouve toutes sortes de plantes, des plus utilitaires aux plus exotiques!

- QUEL EST L'ÉLÉMENT CENTRAL DU POTAGER ? EN QUOI EST-IL IMPORTANT ? EST-CE UNE CRÉATION HUMAINE OU EST-CE NATUREL ? QUE VOIT-ON COMME AUTRES ÉLÉMENTS CRÉÉS PAR L'HOMME ?
- OÙ POUSSENT LES PLANTES ? SELON QUELLE FORME GÉOMÉTRIQUE ? LA RETROUVE-T-ON NATURELLEMENT DANS LES PAYSAGES ?

CQFD

Qu'il soit à l'italienne ou à la française, le jardin se fait le reflet du caractère de son propriétaire. Louis XIV s'entoure donc des meilleurs pour construire le sien! Le "roi-jardinier", intéressé par la taille des arbres et les techniques horticoles, comprend également que son jardin potager symbolisera l'état du royaume: plus il sera riche, abondant, novateur et plus son règne sera vu ainsi. Il lui consacre alors une place gigantesque, 9 hectares en contrebas du château de Versailles!

En 1678, Louis XIV demande à son jardinier, Jean-Baptiste de la Quintinye, de créer ce nouveau jardin potager et fruitier dont l'image nous fournit le plan en perspective. Il faudra 5 ans pour assécher et drainer le terrain, planter les essences, structurer l'espace et récolter les 1ers fruits.

- > Les plantes : des prunes, des asperges, des fraises, des melons, des figues, des artichauts, des choux-fleurs... et toutes sortes de plantes venues du monde entier pour nourrir la cour, satisfaire les envies du Roi et, tels les jardins des seigneurs, montrer l'étendue de ses voyages.
- > La structure : la Quintinye imagine ce jardin sur un plan orthogonal. Une fontaine, à la fois ornementale et utile pour l'arrosage, est au centre du *Grand Carré*. Ce carré est dévolu aux légumes et, tel les jardins médiévaux ou le Jardin d'Éden, il est découpé en 4 parties, chacune divisée ensuite en 4 plates-bandes... Un vrai travail de mathématiques, arithmétique et géométrie à l'appui! Ce carré est ensuite entouré par des terrasses en surplomb. Cela le protège des vents et leurs voûtes

- QU'EST-CE QUI EST MIS À L'HONNEUR ICI : LE POUVOIR DE L'HOMME OU CELUI DE LA NATURE ?

Au potager du Roi, les plantes sont réparties dans des zones de culture rectangulaires, bien définies et structurées par l'homme... Le tout est irrigué par une fontaine centrale, l'eau y est acheminée par des technologies complexes. Ce jardin sert à montrer la domination de l'homme sur la nature...

- À VOTRE AVIS, EST-CE QUE LES PLANTES Y POUSSENT TOUTE L'ANNÉE ? SOMMES-NOUS ICI À UNE SAISON PARTICULIÈRE ?
- COMMENT FAIRE POUR QUE, DANS CE JARDIN, IL Y AIT TOUJOURS DES PLANTES À OBSERVER ET QUE, SUR LA TABLE DU ROI, IL Y AIT TOUJOURS DES LÉGUMES À MANGER?

Éloignement du froid, conservation des légumes, innovation horticole sont autant de problématiques et d'expériences mises en place dans ce jardin pour s'assurer que le Roi ne manque de rien et puisse continuer à émerveiller la cour... On dit que si un roi est capable de tenir un potager, il sera aussi capable de gouverner son peuple!

- CONTINUONS-NOUS AUJOURD'HUI À MENER DE TELLES EXPÉRIENCES SUR LA NATURE ? CHERCHE-T-ON TOUJOURS À LA MAÎTRISER ? SI OUI, AVEZ-VOUS DES EXEMPLES ?

servent à stocker les racines et les légumes récoltés. Au sud du *Grand Carré*, se disposent les 11 jardins clos, plantés notamment d'arbres fruitiers en espaliers, taillés au cordeau. Au nord, des jardins biais favorisent l'exposition aux rayons du soleil et permettent d'étaler la production dans le temps...

- > La maîtrise de la nature : ce jardin est un espace assez fonctionnel et facile à travailler pour "l'armée" de jardiniers. Ils taillent, greffent, améliorent les arbres. Le jardin devient un lieu d'expérimentation pour augmenter et diversifier encore la production : les primeurs sont cultivés, sous châssis vitrés ou sous cloches pour les consommer hors saison. Jean-Baptiste de la Quintinye mène un véritable laboratoire scientifique. Il consigne toutes ses recherches dans des ouvrages, références en la matière!
- > Le pouvoir : Louis XIV a compris que son potager n'est pas qu'un jardin de subsistance. Le jardin symbolise également la capacité d'un souverain à aménager un territoire et à le faire vivre. De plus, au jardin du Roi, les jardiniers défient et font plier les lois de la nature et le roi éblouit ses ennemis.
- > La gloire : le jardin potager et fruitier, au même titre que le château ou les jardins ornementaux de Le Nôtre, est un élément de la politique de Louis XIV, qui convie souvent ses invités à visiter le jardin depuis les terrasses qui le surplombent ou leur offre paniers de légumes et de fruits. Les glorieux invités ne peuvent que s'incliner devant la culture et la suprématie de leur hôte!

ACTIVITÉ DE PROLONGEMENT

C'EST MOI LE ROI!

> MATHÉMATIQUES / ARTS PLASTIQUES ET TECHNOLOGIE > CYCLES 2 ET 3

Mettez en scène la nature et concevez un jardin miniature structuré par une forme géométrique unique.

Au choix, rond, carré, triangle ou autres spirales seront à la fois la forme générale de votre jardin mais aussi celle de tous les éléments qui le composent : mobiliers, bâtiments, parterres de culture, arbres, fontaines, allées...

Réalisez une vue d'ensemble, un plan, un dessin technique voire une maquette de votre projet.

Mais, attention, comme dans le potager du Roi, tout doit être pensé pour émerveiller votre cour et lui permettre d'observer votre grandeur!

QUESTION D'AUJOURD'HUI

ON N'ARRÊTE PAS LE PROGRÈS ?

Les recherches agroalimentaires nous permettent aujourd'hui de consommer des légumes toute l'année.

Des chercheurs tentent d'adapter les plantes selon nos "besoins", nos modes de consommation : des tomates sans jus, des pommes plus grosses, des carottes calibrées...
Doit-on à tout prix maitriser le fruit de la nature ? Quelles sont, selon vous, les avantages et les risques de ces expérimentations génétiques ? Existe-t-il aujourd'hui des organismes qui régulent ces expériences et/ou qui en avertissent les consommateurs ?

AU FIL DE L'EXPOSITION

visuel indisponible

visuel indisponible

LE ROI SOLEIL À BICYCLETTE
Photographie de Robert Doisneau | 1994
© Coll. Centre Pompidou, Paris

Les outils du jardinier sont les mêmes depuis des siècles : bêche, râteau, pioche... et bien sûr arrosoir! Que ce soit pour saint Fiacre ou pour ce cycliste photographié en 1944 par Robert Doisneau, en route vers les jardins ouvriers de Vitry-sur-Seine.

En titrant la photo, *Le Roi soleil à bicyclette*, Doisneau rend hommage à Louis XIV, fervent pèlerin de saint Fiacre et réputé comme le roi des jardiniers!

HERBIER IMAGINAIRE, HOMMAGE À BLOSSFELDT Série photographique de Joan Fontcuberta | 1982/83 © Coll. Frac Champagne-Ardenne, Reims

Croiser et améliorer les espèces a toujours été le travail et la joie du jardinier créateur. Le melon, originaire d'Asie, peu goûteux et de forme allongée, a dû subir de nombreux croisements avant de devenir celui qu'aimait Louis XIV, rond et sucré...

Dans sa série photographique, Joan Foncuberta immortalise de superbes plantes. Mais, illusion de l'image photographique qu'il aime à souligner, il les a en réalité créées de toutes pièces. Elles sont faites de débris et de déchets divers!

Mais comme Majesté est assez touchée des divertissements du votre plus grandes occupations pour goûter les plaisirs de nos

Jean-Baptiste de La Quintinye. 1690 Extrait de Epître au Roy,

4 LES INTRUS DU POTAGER ?

L'IMAGE EN QUESTIONS

- À QUI EST DESTINÉE CETTE PLANCHE ET À LA DEMANDE DE QUI A-T-ELLE ÉTÉ PUBLIÉE ?
- QUEL EST L'ÉQUIVALENT DE CE MINISTÈRE AUJOURD'HUI? QUELLE EST SA MISSION?
- QUELLES ESPÈCES VIVANTES VOIT-ON?
- QUELLES SONT LEURS 2 CATÉGORIES DE CLASSEMENT SELON CETTE IMAGE ?
- TOUTES CES BESTIOLES SONT-ELLES ALORS TOLÉRÉES AU JARDIN ? QUI A DÉCIDÉ CELA ?
- QUE RISQUE-T-IL D'ARRIVER SI NOUS LAISSONS TOUS LES ANIMAUX VIVRE AU JARDIN ? EST-CE UN RISQUE POUR EUX OU POUR L'HOMME ?

- QUELS SONT LES MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR L'HOMME POUR "DÉTRUIRE" LES NUISIBLES ?
- A-T-IL VRAIMENT LE DROIT DE DÉCIDER QUI PEUT VIVRE OU MOURIR DANS LE JARDIN ?
- QU'EST-CE QUI PEUT APPARAÎTRE DANS LES TERRAINS NON ENTRETENUS PAR LES HOMMES ? (des fleurs sauvages, des "mauvaises" herbes et des espèces vivantes plus variées...)
- EST-CE QUE TOUTES CES ESPÈCES PEUVENT S'ENTENDRE ET SE RÉGULER SANS L'INTERVENTION DE L'HOMME ?
- COMMENT APPELLE-T-ON LE FAIT QUE DES ESPÈCES VIVANTES TRÈS DIFFÉRENTES COHABITENT ENSEMBLE ?
- L'HUMAIN EST-IL ALORS LE CHEF OU UN SIMPLE ÉLÉMENT DE CETTE BIODIVERSITÉ ?
- QUE DOIT-IL RESPECTER ALORS?

CQFD

Entre les mathématiques et la géographie, le Ministère de l'instruction publique souhaitait éduquer le peuple à "l'histoire naturelle". En diffusant cette image, dans les écoles primaires et cours d'adultes, il le sensibilise à la faune qui nous entoure.

Sur cette planche (issue d'une série), une sorte d'inventaire nous permet d'observer le vivant mais surtout de différencier nos amis de nos ennemis. Au potager, il y a apparemment des bestioles "utiles" qu'il faut protéger mais aussi des "nuisibles" à "détruire"!

- > Les insectes : beaucoup d'entre-eux se nourissent des plantes du potager ou du verger. Heureusement pour le jardinier, chauves-souris, hérissons et oiseaux sont les ennemis naturels des insectes nuisibles. Ces animaux deviennent, de ce fait, les meilleurs alliés des cultivateurs!
- > La chauve-souris : le texte nous apprend les noms des différentes espèces, le mode de vie et l'alimentation de cette bestiole... La chauve-souris est un animal un peu gauche que l'homme pourrait facilement attraper mais il n'en fera rien car elle "rend service" à l'agriculture!
- > Le muscardin mulot campagnol : nuisible, voracité extrême, affamé, redoutable, maudite engeance, malfaisant... voici les mots peu élogieux utilisés pour présenter ces petits rongeurs. Dans le potager, ils grignotent les graines et bourgeons. L'homme s'octroie alors le droit de les détruire. Noyade, empoisonnement... Les issues sont sans appel pour ces petites bêtes qui ont pour seul tort de contre-carrer les plan(t)s du jardinier.

Le jardin peut être vu comme une version réduite du monde, aux règles parfois impitoyables : des espèces cohabitent plus ou moins bien, d'autres se protègent mais d'autres encore se mangent. Par exemple, pommes de terre et tomates ne s'entendent pas car elles peuvent se transmettre des maladies.

Les pucerons mangent les tomates mais heureusement les œillets d'Inde sont là pour les protéger. Le pois de senteur attire les abeilles qui, au passage, facilitent la fécondation des œillets d'Inde.

L'ortie attire les coccinelles insectivores mais les piqûres d'ortie démangent les hommes! L'homme qui, d'ailleurs, en voulant se débarrasser des pucerons, a introduit une nouvelle coccinelle... cannibale.

Comment organiser alors tout ce microcosme pour protéger notre production et récolter de beaux légumes? Mais d'ailleurs, devons-nous forcément jouer les arbitres? En laissant faire les choses et sans chercher à tout maîtriser, ce petit monde s'équilibre. Contemplons alors ce qu'il est capable de créer mais aussi de détruire. Ce respect du cycle de la nature remet l'humain à sa place, soit un simple élément de la biodiversité.

visuel indisponible

DOMESTIQUE (LA RHUBARBE) Faïence émaillée de Sébastien Gouju | 2013 © Courtesy Semiose galerie, Paris

ACTIVITÉ DE PROLONGEMENT

LA MAISON DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

- > SCIENCES ET VIE DE LA TERRE
- > CYCLES 2 ET 3

Comment observer le vivant et sensibiliser les jeunes à la biodiversité ? La MEDD à Épinal – en lien avec le programme national *Vigie-Nature École* – vous propose une malette pédagogique pleine de ressources ! Avec ses 3 modules disponibles, elle vous permet d'inventorier et d'étudier plantes, insectes et oiseaux qui nous entourent...

Ne manquez pas non plus, leur programmation au fil des saisons!

LA FACE CACHÉE DU SOL - thèmes d'exposition et des ateliers du mois de mai

LA BIODIVERSITÉ AUX JARDINS - thèmes d'exposition et des ateliers du mois de juin

LA FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - événement du 2 et 3 juin! Retrouvez le stand du musée pour un mini-atelier autour des légumes de nos assiettes!

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS MEDD - 12 Rue Raymond Poincaré 88000 EPINAL 03 29 68 69 60 / alexandra.ancel@epinal.fr

OUESTION D'AUJOURD'HUI

ET SI L'HOMME ÉTAIT L'INTRUS ?

Pour changer de point de vue, la série documentaire "Guerre et paix dans le potager" de J-Y Collet (2006) nous fait voir les relations extraordinaires qu'entretiennent les plantes du potager avec les animaux et les hommes. En filmant le potager au ras du sol, on apprend la vie des plantes, la nécessaire biodiversité et le rôle de chacun... des milliers d'animaux pour quelques géants, les jardiniers!

AU FIL DE L'EXPOSITION

Le pohung fait partie des bâtons protecteurs. Planté en terre dans les jardins, il veille sur les potagers et les vergers mais fait également office de barrière ou d'enclos contre les voleurs. Selon la tradition, ce bâton cérémoniel aurait le pouvoir de "fermer les sens du maraudeur, le rendant sourd, muet, aveugle et paralysé". La crainte était telle que les vols de fruits et de légumes étaient inexistants.

BÂTON CÉRÉMONIEL POHUNG Originaire de Sumatera, Indonésie | fin 19/ début 20° siècle © Coll. Musée du Quai Branly Jacques Chirac, Paris. Inv: 70.2001.27.296

LES CITROUILLES BALADEUSES Lithographie de Zutna éditée par Pellerin & Cie, Épinal | Fin 19° siècle © Coll. Musée de l'image, Épinal

Un chapardeur, un peu malin, se fait surpendre en plein vol. Il est de suite corrigé par le jardinier. Pour se venger du travailleur, le jeune garçon insère dans le potager des limaces, mangeuses de laitue, et cache sous les citrouilles, de grosses tortues baladeuses... Le jardinier est catastrophé! Ici, si tout tourne mal, c'est bel et bien parce que le garçon a été l'intrus de trop du potager.

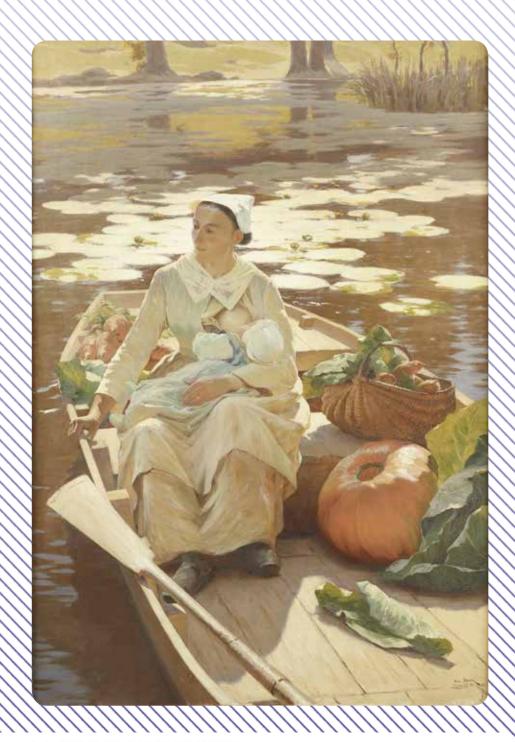
À force de lutter contre les herbes, de me pencher sur elles, nous qu'une lutte loyale, j'allais dire amicale; sportive en lus de patience et de minutie. D'ailleurs le chiendent et moi acharnement à vivre!

Fernand Lequenne. 1944

Extrait de Les cahiers ruraux.

5 LES LÉGUMES DE NOS ASSIETTES

LA FEMME DU JARDINIER

Huile sur toile de Louis-Henri Saintin | 1890 © Coll. Musée des Beaux-Arts. Chambéry

L'IMAGE EN QUESTIONS

- EST-CE UNE SCÈNE D'AUJOURD' HUI? Aidez-vous des habits du personnage et de son moyen de locomotion...
- QUE FAIT LA DAME SUR CETTE BARQUE ? QUELLE EST L'IDÉE SYMBOLISÉE PAR CE GESTE (une femme qui allaite son enfant) ?
- SELON VOUS, POURQUOI EST-ELLE ENTOURÉE DE LÉGUMES ? REVIENT-ELLE DES COURSES OU VA-T-ELLE VENDRE SA PRODUCTION ? (répéter la question après avoir lu le titre)
- POURQUOI LE TITRE NOUS DIT-IL QU'ELLE EST "LA FEMME DU JARDINIER" ET NON "LA JARDINIÈRE" ? QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE SUR LE RÔLE/PLACE DES FEMMES À L'ÉPOQUE ?
- A PRIORI, EST-CE QUE CETTE SCÈNE SE PASSE EN VILLE OU À LA CAMPAGNE ? D'APRÈS VOUS, OÙ ÉTAIENT PRODUITS LES LÉGUMES AU 19^E SIÈCLE ?

- QUELS LÉGUMES POURRIONS-NOUS RECONNAÎTRE ? Y A-T-IL BEAUCOUP DE VARIÉTÉS DIFFÉRENTES ?
- CES LÉGUMES SONT-ILS TOUJOURS CONSOMMÉS AUJOURD'HUI ? ONT-ILS TOUJOURS ÉTÉ PRÉSENTS DANS NOS ASSIETTES ET CULTIVÉS EN FRANCE ?
- SAVEZ-VOUS DANS QUEL CONTINENT CES LÉGUMES ÉTAIENT-ILS CULTIVÉS À L'ORIGINE ?
- CONNAISSEZ-VOUS LA TOUTE 1^{èRE} ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES LÉGUMES QUE L'ON MANGE ? (attention, à ne pas confondre avec l'origine de production actuelle, qui est un autre sujet)
- EST-CE QU'UN LÉGUME PEUT ÊTRE PORTEUR D'UNE IDÉE : DEVENIR UN SYMBOLE OU ÊTRE ASSOCIÉ À UN CARACTÈRE HUMAIN ? AVEZ-VOUS DES EXEMPLES ?
- CONNAISSEZ-VOUS DES EXPRESSIONS POPULAIRES QUI UTILISENT DES LÉGUMES ? QUE SIGNIFIENT-ELLES ?

COFD

À Paris, jusqu'au 19° s. on exploite des centaines d'hectares de jardins potagers en ville. Ces espaces nourriciers étaient l'apanage des arrondissements périphériques, dont le 13° arrondissement où vit le peintre et où il a sans doute trouvé l'inspiration...

À cette époque, la tenue du potager – importante car il sert à nourrir toute la famille – est surtout du ressort des femmes : elles travaillent au jardin, cueillent, conservent les légumes et gèrent également les surplus de production qu'elles vendent ensuite au marché. Cette dame part donc vendre les produits qu'elle a elle-même cultivés. Elle reste cependant uniquement considérée comme *la femme de...* son mari jardinier!

> La mère nourricière : plus qu'une femme mariée allaitant son enfant, le personnage est ici une vivante allégorie de la fertilité. Cette idée est intensifiée par la présence de l'eau, sans quoi la vie sur terre serait impossible.

Si auparavant, on cultivait plutôt des petits fruits et des légumes qui tiennent au corps (comme les fèves), au 19° s., les variétés de plantes cultivées sont de plus en plus diversifiées. Les habitudes de consommation ont été modifiées par les retours des grands explorateurs et les modes lancées par les élites... Il fallait néanmoins attendre un certain temps avant que le peuple puisse imiter les puissants et consommer autant de variétés de légumes qu'eux.

Au 19° s., comme nous le montre cette image, on privilégie désormais la consommation des légumes frais, dits primeurs, et de légumes-fruits "nouveaux" comme la citrouille.

> Les légumes : dans la barque de *la femme du jardinier*, on retrouve a priori du chou, des carottes et une énorme citrouille dodue, également symbole d'abondance et de fécondité dans plusieurs cultures.

Les 1ères traces du chou dans l'Histoire remontent à l'Antiquité dans l'Europe du Sud mais il ne devient tendance en France qu'à partir de 17e grâce au potager du Roi. Chou, chou-fleur, chou de Bruxelles... aujourd'hui, on dénombre près de 250 espèces différentes.

La carotte sauvage serait originaire d'Asie. À l'origine, cette racine fibreuse et jaune n'est pas très appréciée en raison de sa peau coriace mais on lui reconnaissait volontiers une valeur thérapeutique (l'acuité visuelle). Ce n'est qu'au 17° s. qu'une variété longue et orange est obtenue en Hollande. Il faudra attendre près de 2 siècles pour que sa forme nouvelle entre dans nos assiettes.

Comme plusieurs variétés de courges, la citrouille vient d'Amérique du Sud. C'est Christophe Colomb qui l'aurait découverte à Cuba en 1492. Les courges furent ensuite introduites en France vers le 16° s. par les portuguais. Le saviez-vous ? La courgette, une cousine éloignée, ne trouva une place dans le dictionnaire qu'en 1929!

Au fil du temps, les nouveaux fruits et légumes deviennent communs, au point qu'on ne connaît plus leur origine géographique première. À présent, on en mange régulièrement de toutes sortes et, tomates, concombres et autres pommes de terre font entièrement partie de notre quotidien. Ils sont même entrés dans notre langage courant, dans des expressions populaires toutes faites dont l'origine du sens est tout aussi complexe à étudier que leur moment d'apparition dans nos assiettes!

autour de l'exposition LE CHEMIN DES IMAGES du 24 juin au 1er octobre

En 2017, le Musée de l'image invite Julia Woignier à illustrer nos expressions populaires. Elle le fait, au pied de la lettre! Un parcours d'art à retrouver en ville et aussi au fil de l'exposition au musée!

À vous de jouer et de retrouver le sens de ses illustrations. Mais avant, quelques mots sur les légumes mis à l'honneur!

- > L'oignon provient de Mésopotamie, on le cultive depuis plus de 5000 ans. Consommé en France dès le Moyen Âge, le terme "ognon" n'apparaît dans la langue française qu'en 1273 et, selon certaines sources, il aurait été également synonyme de fesses...
- > L'artichaut est le résultat de différents croisements botaniques, en Italie au 16° s.. Légume généreux, ses feuilles se partagent très facilement, on a alors coutume de dire : artichaut? Une feuille pour tout le monde!
- > Le navet,
 originaire du bassin
 méditérranéen,
 est mangé par les
 animaux d'élevage. Si
 après le passage de
 Jacques Cartier, les
 amérindiens l'adoptent
 rapidemment, en
 Occident, il reste un
 aliment sans goût et
 tout juste bon pour les
 hivers maigres.

visuel indisponible

visuel indisponible

visuel indisponible > Domestiqués dans les Andes près de 7000 ans avant notre ère, les haricots sont apportés en Occident par C. Colomb. Mangés secs, ils étaient difficiles à digérer jusqu'à ce qu'on pense à les cuire, 2 siècles plus tard! Auparavant, on les mangeait surtout par dépit, faute de mieux.

visuel indisponible

> La pomme de terre est ramenée d'Amérique du sud vers les années 1570 pour nourrir les animaux, jusqu'au jour où un certain monsieur Parmentier en présente à la table du Roi Louis XVI. Frites ou purée, c'est aujourd'hui un légume dont on ne se passe plus. Avec sa forme ronde et ses "yeux", elle nous ressemble tellement...

visuel indisponible

CORRESPONDANCES POTAGÈRES Illustrations de Julia Woignier pour Le Chemin des images | 2017 © Coll. Musée de l'image, Épinal

ACTIVITÉ DE PROLONGEMENT

EXPLORATEUR CULINAIRE

- > HISTOIRE / GÉOGRAPHIE / LETTRES
- > NIVEAUX 3, 4 ET LYCÉE

Retrouvez dans notre dossier "Anecdotes et petites histoires de légumes", l'origine géographique des principaux légumes de nos asssiettes ainsi que les expressions populaires qui les mettent aujourd'hui en scène.

Dossier envoyé sur simple demande, amusez-vous à replacer ces plantes sur la carte du monde, imaginez l'origine de leurs expressions populaires et retrouvez enfin dans ce document toutes les illustrations de J. Woignier!

autour de l'exposition
AVENTURE #2 LA TERRE
du 24 juin au 5 novembre

6 UNE HISTOIRE SOUTERRAINE

PRÉSENTATION DU PROJET

En écho avec l'exposition *Le jardin potager*, le Musée de l'image invite Clément Richem, artisteplasticien, et le Service Régional d'Archéologie Grand Est (SRA) pour une nouvelle "aventure" autour de la Terre. À cette occasion, Clément Richem a produit une œuvre en rapport, une série de 22 plaques de terre, illustrées de dessins d'argile puis cuites et émaillées.

LA SÉRIE EN QUESTIONS

- À VOTRE AVIS, EN QUELLE MATIÈRE CES IMAGES SONT-ELLES FAITES ?
- ELLES REPRÉSENTENT 2 MONDES DIFFÉRENTS QUI SE CÔTOIENT, LESQUELS ?
- PEUT-ON FACILEMENT PASSER DE L'UN À L'AUTRE ? QUEL EST L'INDICE QUI NOUS MONTRE LA FRONTIÈRE ?
- QUE VOIT-ON ALORS DANS L'ESPACE "AU-DESSUS" ET DANS L'ESPACE "EN-DESSOUS' ?
- EST-CE QUE CE POINT DE VUE EST POSSIBLE DANS LA VRAIE VIE ? QUE FAUDRAIT-IL FAIRE POUR L'AVOIR ?
- EST-CE QUE LES CHOSES DU "DESSUS" VOIENT CE QU'IL SE PASSE "AU-DESSOUS" ?
- EST-CE QUE CE MONDE INVISIBLE EXISTE DANS LA VRAIE VIE ?
- QUE RETROUVE-T-ON COMME CHOSES CACHÉES "AU-DESSOUS" DANS CHACUNE DES IMAGES ?
- EST-CE UNIQUEMENT DES CHOSES RÉCENTES, TRÈS ANCIENNES, OU LES DEUX ? QU'ONT-ELLES EN COMMUN ?
- DANS LA VRAIE VIE, PEUT-ON RETROUVER DES OBJETS DU PASSÉ DANS LA TERRE ? QU'EST-CE QU'ILS NOUS RACONTENT ?
- QUELS SONT LES SENS DU MOT "RACINE", POUR LES PLANTES ? POUR L'HOMME ?

COFD

Clément Richem dessine directement à l'argile colorée sur des plaques de terre. Quelle meilleure technique pour nous parler de la terre ? Dans chaque dessin, telle une coupe verticale de la Terre, 2 mondes s'offrent à nous : au dessus, il y a la vie aux couleurs douces et lumineuses. Mais, au-dessous ?

Sous terre, il y a des squelettes préhistoriques, des ruines mais aussi des souches d'arbres morts. Tous ces éléments semblent inconnus des vivants. Comment pourraient-ils d'ailleurs se connaître ? Il n'existe aucun passage entre ces 2 mondes, pourtant bel et bien liés...

Sans s'en apercevoir, le vivant – arbres ou humains – se construit directement sur un monde du passé. En-dessous de lui se trouvent ses racines! Pour l'arbre, ce sont celles qui le maintiennent debout et puisent l'énergie dans le sol. Pour l'Homme, ses racines sont une métaphore de ses origines, son ancrage dans le fil de l'Histoire.

> Les arbres poussent : de jeunes pousses s'érigent en prenant pour socle de vieilles souches enfouies et en puisant leur énergie restante.

Dans une autre image, les racines d'un arbre repoussent les restes d'une vie passée, mais une vie animale cette fois.

Ici, le vivant remplace la mort et la nature suit son cours. S'agirait-il d'une réflexion sur le cycle de la vie?

> L'homme dort : ensevelis sous la terre depuis des siècles, des squelettes de poissons et autres bestioles sousmarines gisent sous lui. Ils témoignent d'une autre ère géologique, la vie d'avant les Hommes. À présent, l'eau a disparu et a laissé place à une vie terrestre. Le personnage couché au sol en est-il conscient ? Se questionne-t-il sur sa place sur terre ou se repose-t-il, en toute innocence ?

En prélevant la terre et en l'étudiant, les géologues ou paléontologues peuvent en effet retracer l'histoire et l'évolution de notre planète, de la vie sur terre, et ce bien au-delà de la simple vie des Hommes.

> Les maisons sur la colline : si l'on en croit la fumée qui s'échappe des cheminées, toutes sont encore habitées. Elles font donc partie de notre présent mais elles-aussi, comme les arbres ou les humains, ont été construites sur une histoire passée. Ici, la terre a déjà recouvert pas moins de 3 périodes architecturales!

Est-ce qu'à leur tour, les maisonnettes disparaîtront au profit d'une nouvelle ère ? Cette hypothèse est fort probable, la terre poursuit son œuvre...

En creusant la terre, strate après strate, les archéologues peuvent en effet retrouver les traces des anciennes constructions humaines et, grâce à elles, étudier les modes de vie du passé.

Avec tous ces éléments d'informations qu'elle conserve, la terre est bel et bien pour nous une sorte de frise chronologique. Elle retrace toute l'histoire de la vie sur terre!

ACTIVITÉ DE PROLONGEMENT

ARCHÉOLOGUES DU FUTUR

- > HISTOIRE / ARTS PLASTIQUES
- > CYCLES 4 ET LYCÉE

Imaginez ce que retrouveront les archéologues de votre société dans 300 ans ! Retracez l'histoire de la civilisation, strate après strate, époque après époque, en mettant en avant les grandes innovations et révolutions de chaque période de l'Histoire : la préhistoire / le Moyen-âge / la Renaissance / la révolution / les grandes guerres / l'époque moderne et contemporaine !

Réalisez un beau mille-feuilles!

QUESTION D'AUJOURD'HUI

QUELS SUPPORTS POUR NOTRE HISTOIRE ?

La terre, la tradition orale, l'écriture sont des outils de conservation. En les étudiant, on peut retracer le fil de notre histoire...

Aujourd'hui, quels sont les supports et les outils qui conservent notre vie actuelle ? Seront-ils pérennes ou également amenés à disparaître ?

AU FIL DE L'EXPOSITION

LA MAIN DE DIEU Sculpture de Auguste Rodin (reproduction) | 1896 © Coll. particulière

Selon la Bible, la terre est à l'origine même du vivant : Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. (Genèse 2,7). Ici, la main de Dieu est représentée sortant du limon de la terre pour entamer la création des premiers parents. Pour renforcer le sens de sa sculpture, Rodin choisit de ne représenter qu'une main droite qui tient, comme dans un nid, la glaise originelle et les 2 amants.

Cependant, Rodin évoque aussi dans cette œuvre, son propre geste de sculpteur : celui qui fait émerger d'un bloc de matière, une sculpture finie. "La Main de Dieu", dans sa version en marbre, mesure 94 cm de haut. Elle sera ensuite déclinée en plusieurs tailles et fondue, pour différents collectionneurs.

CAROTTAGE ARCHÉOLOGIQUE (visuel d'illustration non-exposé) Photographie de reportage © Visuel Inrap

Grâce au SRA, vous trouverez également dans l'exposition Aventure #2 plusieurs carottes archéologiques, de merveilleux outils pour observer la composition des sols et l'évolution du climat terrestre.

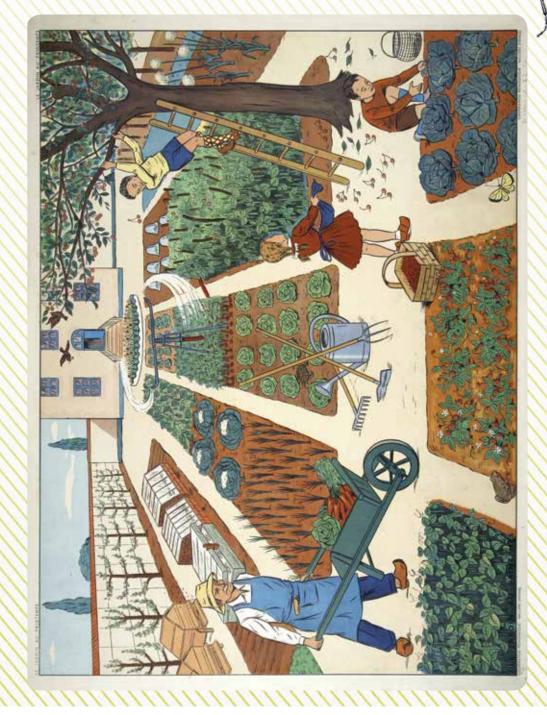
Cela nous permet de faire un point sur les missions de ce service ? En plus de la conservation de notre patrimoine archéologique, le SRA mène régulièrement des diagnostics et des fouilles préventives avant la réalisation de travaux d'aménagements. En effet, les vestiges archéologiques sont relativement bien protégés tant qu'ils restent enfouis mais de nombreux vestiges recouverts par les sédiments depuis des siècles, voire plus, demeurent inconnus. Ces éléments de notre mémoire se trouvent menacés, ce service est donc là pour les préserver.

Parfois me reposant à l'ombre d'un arbre après le travail, je ciel et terre. Je pense aux feuillages-racines qui confond vibrent de plaisir sous la terre. Une plante seconde ramure, palpitante et cachée.

Fernand Lequenne. 1944

Extrait de Mon ami le jardin.

UN TERRAIN D'APPRENTISSAGE

LE JARDIN AU PRINTEMPS

L'IMAGE EN QUESTIONS

- OÙ SE PASSE CETTE SCÈNE ? SELON VOUS, EST-ELLE UNE SITUATION D'AUJOURD'HUI OU ISSUE D'UN PASSÉ TRÈS LOINTAIN ?
- COMMENT SONT HABILLÉS LES PERSONNAGES ? QUE SONT-ILS EN TRAIN DE FAIRE ? EST-CE LEUR MÉTIER OU LEUR LOISIR ?
- DE QUOI LES PLANTES ONT-ELLES BESOIN POUR POUSSER? EST-CE QUE NOUS POUVONS LES Y AIDER? AVEC QUELS OUTILS ET QUELS GESTES?
- QUELLES SONT LES PLANTES DU POTAGER ? ONT-ELLES ÉTÉ PLANTÉES AU HASARD OU SELON UN PLAN ? LEQUEL ?
- SONT-ELLES TOUTES PLANTÉES ET RÉCOLTÉES AU MÊME MOMENT ? QUE FAUT-IL SAVOIR ALORS AVANT DE COMMENCER ?

- EST-CE QUE CELA PREND DU TEMPS DE FAIRE POUSSER DES LÉGUMES ? DE QUELLE QUALITÉ FAUT-IL FAIRE PREUVE?
- À VOTRE AVIS, QUI VA PROFITER DE LA RÉCOLTE ? VA-T-ELLE ÊTRE PARTAGÉE AVEC D'AUTRES PERSONNES ?
- VOIT-ON D'AUTRES ÊTRES VIVANTS AU POTAGER ? QUE FONT-ILS LÀ ? SONT-ILS LES BIENVENUS OU SONT-ILS EN TRAIN D'ÊTRE CHASSÉS DU POTAGER ?

En bref, voici une image parfaite d'une société qui sait cultiver la terre et partage des valeurs communes : travail, organisation, patience, respect et partage...

- QUELLE ÉTAIT LA FONCTION DE CETTE IMAGE ? OÙ, POURQUOI ET PAR QUI ÉTAIT-ELLE UTILISÉE ?
- CONNAISSEZ-VOUS AUJOURD'HUI DES POTAGERS
 OÙ L'ON PEUT OBSERVER LA NATURE, PARTAGER SES
 CONNAISSANCES ET TRAVAILLER ENSEMBLE ? AVEZ-VOUS
 DES EXEMPLES ?

CQFD

Ici, un homme âgé et 3 enfants s'affairent au potager. Peut-être un jardin familial attenant à une habitation? Le grand-père est "l'image-type" du jardinier: tablier bleu avec poches, chapeau de paille, bottes et, tel saint Fiacre, représenté en pleine action avec, tout autour de lui, ses indispensables outils. Loin du caractère naïf ou rustre qu'on lui prêtait au 18° s., le jardinier gagne depuis ses lettres de noblesse: on reconnaît ses qualités humaines, ses connaissances horticoles et surtout sa capacité à porter les bonnes valeurs de la société.

- > Le travail : plantation, entretien de la terre, arrosage des plantes et récolte, si les enfants des campagnes ont fait très tôt – et souvent par nécessité – l'apprentissage du jardinage, pour les enfants des villes, il est vu comme une école de la vie. À la maison, et avec des outils à sa taille, l'enfant joue à travailler et se prépare à être adulte...
- > L'organisation : on le sait (et ce n'est pas Louis XIV qui nous contredira), notre jardin peut être le reflet de notre caractère ! On l'organise selon nos besoins. Ici, chaque plante pousse dans un rectangle bien défini pour en faciliter la récolte. Les allées sont traversantes pour permettre l'entretien des parterres. Un système d'irriguation est pensé pour améliorer la production. Dans un potager, chaque espace est rationnalisé.
- > La patience : le temps du jardin est celui du cycle de la nature. Le jardinier doit savoir l'observer, être patient et persévérer face à cette nature qui fait ce qu'elle veut, quand elle le veut... ou presque. Des cloches et des serres sont installées pour protéger et anticiper certaines cultures.

- > Le respect du vivant : tortue, papillon, crapaud, oiseaux, abeilles et escargot cohabitent avec les humains, en paix. Le jardinier ne cherche pas à leur nuire et semble respecter cette biodiversité.
- > La solidarité et le partage : toute la famille cultive ensemble, chacun à sa tâche. Si les bestioles ne mangent pas tout, ils pourront partager le fruit de leur travail autour d'une table commune et même en offrir aux voisins!

C'est pour toutes ces valeurs qu'ils portent que des jardins ouvriers ont été construits à la fin du 19° s.. Conçus pour nourrir les familles ouvrières, ils avaient également pour objectif de veiller à la santé physique – et morale – des ouvriers. Ces jardins ont rencontré un grand succès, on s'y déplaçait en famille le dimanche, des fêtes y étaient organisées, le lien social se renforçait.

Par la suite, et fort de ces 1ères expériences, d'autres jardins partagés à visée pédagogique ont poussé dans les centres villes, les écoles, les centres sociaux, les hôpitaux et les prisons.

Comme une mise en abyme, l'image du jardin devient également sujet d'apprentissage, cette image dite d'élocution permettait au maître d'école de faire parler ses élèves et de leur faire observer le fonctionnement du monde.

L'utilisation pédagogique du thème du jardin est assez généralisée au 20° siècle, lorsque le lien des hommes avec leur terre est devenu plus distant... Cependant, comme ici, cela donnait souvent lieu à des images idéalisées de la vie à la campagne, où efforts et difficultés sont gommés pour ne garder que le plaisir et la spontanéité!

ACTIVITÉ DE PROLONGEMENT

LES SENS DU JARDIN!

- > SCIENCES
- > CYCLE 1

Le jardin est un lieu de contemplation où tous nos sens sont stimulés. Inventoriez alors toutes les sensations que nous offre le jardin et déterminez leurs origines pour créer un véritable catalogue sensoriel du potager :

- Repérez les sons
- Touchez les différentes matières des minéraux, plantes et outils
- Regardez les couleurs, les lumières et leurs variations au fil de la journée et des saisons
- Sentez les parfums des plantes et de la terre

QUESTION D'AUJOURD'HUI

OÙ CONSTRUIRE LES JARDINS ?

Si au 19° s. le jardin était pensé sur le plan d'urbanisation comme un espace laissé vide en ville – un espace vert – , aujourd'hui les jardins sont bien remplis et deviennent des lieux de vie accessibles à toute la population...

Où aimeriez-vous construire un jardin dans votre ville? Que mettriez-vous en place pour qu'il devienne un lieu ouvert, de partage, de solidarité et propice à la discussion?

AU FIL DE L'EXPOSITION

L'ARROSEUR ARROSÉ (TITRE ORIGINEL : LE JARDINIER ET LE PETIT ESPIÈGLE) Film de Louis Lumière | 1895 © Société Lumière

Le jardin reste le terrain de jeu des grands enfants. Ils y continuent leurs enfantillages.

Ici, selon une mécanique bien connue, un jeune espiègle vient appuyer le pied sur le tuyau avec lequel un homme arrose son jardin. Ce dernier, surpris de voir le jet s'arrêter, l'examine. À ce moment le gamin lève le pied et le jet repart. L'arroseur le reçoit en pleine figure.

Cette farce forme le scénario de l'un des tout premiers films réalisés par les frères Lumière qui furent projetés au Grand Café à Paris à l'occasion de la 1ère séance publique et payante du cinématographe le 28 décembre 1895, date qui marque la naissance du cinéma.

ACHETER DES ENFANTS DANS LES CHOUX (diaporama)
Carte postale | 20° siècle
© Coll. particulère

Dans les connaissances transmises aux jardins, on trouve également des légendes populaires...

La fable de la naissance des garçons dans les choux (les filles naissent dans les roses) a peut-être été entendue par des générations entières d'enfants. Le chou, composé d'un trognon et d'une tête aux feuilles disposées en cercle, est pour beaucoup encore le symbole de la fécondité...

Le saviez-vous? Dans les pays anglo-saxons, avoir trop de laitues dans son potager empêche une femme de devenir mère et si on laisse échapper une feuille de salade en la mélangeant, on ne doit pas s'attendre à se marier dans l'année. À chaque légume, son lot de légendes!

C'était un beau jardin potager entretenu avec un soin minutieux. Les arbres fruitiers, disposés en éventail, pommes vermeilles et de poires dorées. Les berceaux aussi leur beauté. Des asperges à la tige élégante et à la tige élégante et à la légères sur leurs arbris s'élançaient en guirlandes couverts couronnées, se dres saient de sapins lilliputiens, couverts couronnées, se dressaient autour du principal individu,

George Sand. 1854 Extrait de Consuelo

8 UNE SOCIÉTÉ IMAGINAIRE

LE ROI CAROTTE

Opéra-bouffe de Jacques Offenbach. 1872 | Extrait vidéo © Stofleth - Opéra national de Lyon. 2015

> EXTRAIT CHOISI

FRIDOLIN ET LE CHŒUR. Ah! qu'il est laid, quel avorton! Qu'il est mal fait! qu'il est bouffon! Qu'il est affreux et mal bâti! Qu'il est bancal et rabougri!...

La sorcière Coloquinte lance un sort. Les dames courent toutes vers l'escalier pour admirer Carotte.

LES DAMES

Ah! qu'il est bien! qu'il est mignon! Qu'il a bon air, bonne façon! Qu'il est galant! qu'il est poli! Qu'il est charmant! qu'il est joli!

FRIDOLIN, stupéfait, à Cunégonde Joli, lui! lui! joli?

CUNÉGONDE ET FRIDOLIN Ah! qu'il est laid! quel bouffon! quel avorton!

La sorcière étend sa baguette vers Cunégonde, elle reçoit la secousse comme les autres, et, changeant aussitôt de ton, s'élance au-devant de Carotte. CUNÉGONDE, avec admiration

Ah! qu'il est bien! qu'il est mignon!

Qu'il a bon air, bonne façon! Etc.

FRIDOLIN, ahuri Elle aussi! elle l'admire. Suis-je endormi? Suis-je en délire? À Carotte, qui a descendu toute la scène, avec humeur et mépris. Par la mort-Dieu! mon petit roi! Où logez-vous, veuillez le dire?

CAROTTE Je vous l'ai déjà dit, je crois!

FRIDOLIN
Parlez! Parlez!

CAROTTE
Je suis le roi Carotte,
Sapristi, Malheur à qui
s'y frotte!

Je suis gnome Et souverain, Mon royaume Est souterrain! En sourdine Avec les rats, Je chemine Sous vos pas! Car je suis l'homme-racine...
Je règne et je domine
Sur les nains des vergers
Et ceux des potagers!
Ce n'est qu'à la nuit sombre
Que je sors de mon trou!
Toi, qui me vois dans l'ombre
Me glisser n'importe où!
Le roi Carotte
Qui trotte, trotte
Peut te tordre le cou!

CAROTTE ET LE CHŒUR C'est lui le roi Carotte... Etc.

CAROTTE Sur la terre, Heureux séjour, J'aime à faire Un petit tour... J'ai la ruse Pour duper... Je m'amuse À vous tromper! Oui, je fais naître vos songes, Je souffle les mensonges Qui se disent partout, Chez les femmes surtout! C'est moi seul qui les pousse À teindre leurs cheveux De cette couleur rousse

Il montre sa chevelure.

Dont je suis glorieux!

Toute cocotte

Teinte en carotte

Par là charme vos yeux!

DIRECTION MUSICALE : VICTOR AVIAT
MISE EN SCÈNE ET COSTUMES : LAURENT PELLY
ORCHESTRE, CHŒURS ET STUDIO DE L'OPÉRA DE LYON
RÉALISATION : FRANÇOIS ROUSSILLON

UNE COPRODUCTION OPERA NATIONAL DE LYON /
FRANÇOIS ROUSSILLON ET ASSOCIÉS AVEC LA PARTICIPATION
DE FRANCE TÉLÉVISIONS, TV5 MONDE ET LE SOUTIEN DU CENTRI
NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE

PRÉSENTATION DE L'ŒUVRE

Jacques Offenbach et son librettiste Victorien Sardou présentent cet opéra-bouffe-féérie à Paris en 1872. Le succès est immense. Si la mise en scène, les décors et les costumes font l'unanimité auprès du public, le message critique qu'il porte est accueilli avec plus de réticence. Dans le journal *Le Gaulois*, un journaliste ayant assisté au spectacle y remarquera "quelques allusions fâcheuses, destinées à froisser également démocrates et réactionnaires".

> L'histoire : Fridolin prince héritier frivole, criblé de dettes s'apprête à épouser Cunégonde pour sa dot mais se trouve chassé du pouvoir par un potager transformé en cour royale par la magie de la sorcière Coloquinte. Elle fait d'une carotte, un roi!

De péripéties en catastrophes, le Roi Carotte redeviendra légume tandis que Fridolin, acclamé par son peuple, reviendra aux affaires. Il épousera la douce Rosée du Soir, sa bien-aimée de toujours, tandis que la princesse Cunégonde retournera chez papa!

D'une durée de 3 à 6 heures, c'est une version courte que reprend l'Opéra de Lyon en décembre 2015, selon une mise en scène de Laurent Pelly.

LA VIDÉO EN QUESTIONS

Après avoir résumé les grandes lignes de l'histoire et, bien sûr, visionné l'extrait vidéo choisi...

- QUELS PERSONNAGES DE L'HISTOIRE RECONNAIT-ON DANS CET EXTRAIT ?
- EST-CE QUE LA FOULE ADORE OU DÉTESTE LE ROI ? QUELS SONT LES ADJECTIFS UTILISÉS POUR LE DÉCRIRE ?
- EST-CE QUE TOUT LE MONDE SEMBLE D'ACCORD AVEC LES QUALIFICATIFS DONNÉS AU ROI ?
- LES LOUANGES DE LA FOULE SONT-ELLES SINCÈRES ? À QUOI SONT-ELLES DUES ?
- PAR QUELS PROCÉDÉS SCÉNIQUES LE SORT JETÉ SUR LA FOULE EST-IL VISIBLE ? (jeux d'acteurs et éclairage)
- COMMENT LE ROI REÇOIT-IL TOUS CES COMPLIMENTS ? EST-IL SURPRIS OU CELA LUI SEMBLE-T-IL MÉRITÉ ?
- QUEL EST SON COMPORTEMENT GÉNÉRAL ? PARAÎT-IL PLUTÔT HUMBLE OU TRÈS FIER ET ASSURÉ ?
- QUE SIGNIGIE SA "TIRADE CHANTÉE" ? VEUT-IL ÊTRE UN ROI JUSTE OU TYRANNIQUE ?
- SA VOIX NOUS PARAÎT-ELLE SYMPATHIQUE ?

- MAIS RAPPELONS-LE, D'OÙ VIENT SON POUVOIR ? SON RÈGNE EST-IL ALORS LÉGITIME ?
- -SELON VOUS, POURQUOI LES AUTEURS ONT-ILS CHOISI UNE CAROTTE POUR REPRÉSENTER UN ROI ÉGOCENTRIQUE, OPPRESSEUR ET MALFAISANT ?
- QUEL MESSAGE CRITIQUE EST PORTÉ ENVERS LE POUVOIR DE L'ÉPOQUE ?
- CONNAISSEZ-VOUS D'AUTRES HISTOIRES (DESSINS ANIMÉS ; SPOTS PUBLICITAIRES ; CONTES...) OÙ LES PERSONNAGES PRINCIPAUX SONT DES LÉGUMES HUMANISÉS ?
- POURQUOI UTILISER DES LÉGUMES OU DES ANIMAUX À LA PLACE DES HOMMES DANS LES FABLES ET LES CONTES ?

COFD

Dans cet opéra, des personnages légumes prennent le pouvoir par magie. Le chef du royaume est une carotte et même, le Roi Carotte!

Les personnages visibles dans l'extrait choisi sont: le prince Fridolin XXIV (ténor), la princesse promise Cunégonde (soprano), la sorcière Coloquinte (mezzo) et, bien entendu, le Roi Carotte (ténor) et son armée de radis!

- > le décor : une série de portraits des puissants entoure la scène. Nous sommes ici à la cour royale et, devant les grandes figures de l'Histoire (une histoire inventée), s'agite un Roi Carotte...
- > le Roi Carotte : courbé dans son costume rabougri et terreux, l'attitude du personnage nous paraît pleine de mauvaises intentions, et ce ne sont pas ses dires qui nous rassurent sur le sujet! La carotte serait-elle un légume souterrain qui conspire en cachette? Offenbach reprend le modèle de l'avorton hideux, au caractère grotesque, que le pouvoir d'une magicienne a fait paraître élégant et spirituel aux yeux des autres personnages... Son pouvoir n'est donc pas mérité, il est le résultat d'une fourbe sorcellerie, d'une poudre aux yeux jetée au visage de la cour.
- > critique du pouvoir : plutôt coûtumier du fait, Offenbach aime mettre en scène des personnages de souverains incapables. Par son égocentriste et sa tyrannie, le roi devient la satire d'un pouvoir illégitime. Ainsi, il caricature les puissants de son époque et se fait le critique d'une société où règnent arbitrairement quelques figures.
- > l'utilisation du légume : dans les histoires, les légumes prennent la parole et quelquefois notre place et nos défauts. Les légumes personnifiés ajoutent à l'histoire une distance supplémentaire face à la réalité. Volonté de se protéger ou de transmettre plus facilement un message ? Toute ressemblance avec des personnages existants est purement volontaire...

ACTIVITÉ DE PROLONGEMENT

QUESTION D'AUJOURD'HUI

UNE SATIRE FAMILIALE

- > ARTS PLASTIQUES
- > CYCLES 3 ET 4

Imaginez à quoi ressembleraient les personnes de votre entourage si une magicienne les transformait en plantes du potager!

Listez les légumes et fruits que vous connaissez et consommez régulièrement. Faites des recherches au préalable sur la symbolique de chaque plante et associez à chacune d'elle un trait de caractère humain (ronchon, fier, bagarreur, égoïste, avare...).

Transformez ensuite chaque membre de votre entourage en un légume qui représente le mieux son défaut. Dressez ainsi le tableau de votre nouvelle "famille" potagère...

LES LÉGUMES ONT-ILS LE DROIT À LA PAROLE ?

Un œuf critique les habitudes de consommation de sa propriétaire... Des légumes moches nous expliquent qu'ils ont un cœur...

Depuis quelques temps, des campagnes de sensibilisation donnent la parole aux aliments que l'on mange.

Les légumes sont-ils des êtres vivants à part entière? Doit-on les considérer comme tels et écouter leurs conseils?

AU FIL DE L'EXPOSITION

ON A TOUJOURS BESOIN D'UN PETIT POIS CHEZ SOI (vidéo) Montage audiovisuel de 5 programmes TV | 20° siècle © UNILEC

À la télévision, encore en noir et blanc dans les années 1960, LE petit pois, c'est Pipiou, celui qui dit "on a toujours besoin d'un petit pois chez soi", slogan tellement connu qu'il devient une expression populaire et familière. En 1966, l'Union Nationale Interprofessionnelle des Légumes de Conserve a l'idée d'utiliser la publicité télévisée pour vanter les mérites du petit pois en conserve. Touchant et amusant, Pipiou, le poussin-petit pois vert devient une star et gagne, en 1967, l'oscar de la publicité...

LÉGUMES
Peinture à la manière de Jan I van Kessel | 17° siècle
© Coll. Musée Rolin. Ville d'Autun

Choux, oignons, artichauts, panais... tout un étal de primeur jonche le sol. Les natures mortes apparaîssent dès l'Antiquité et deviennent un genre pictural à part entière au 17e siècle. Si elles évoquent l'abondance, la bonté de Dieu ou permettent l'éducation de l'esprit (rappelons ici que les légumes sont sûrement "nouveaux" pour l'époque), les objets des natures mortes sont souvent porteurs d'un sens plus profond.

Frais, en décomposition ou coupés, les fruits et légumes peints nous interpellent sur notre condition humaine, en nous rappelant notamment la fragilité de l'existence...

AU FIL DE L'EXPOSITION

SÉRIE D'ASSIETTES DÉCORATIVES "LÉGUMES"
Faïence fine / impression cuivre de Henri Maigrot, manufacture de Digoin | vers 1900
© Coll. Musées de Sarreguemines

LE MUSÉE DE L'IMAGE VILLE D'ÉPINAL

PRÉPARER SA VENUE

AVANT / PENDANT LA VISITE

Les activités encadrées au musée ne nécessitent **pas de préacquis particuliers**. L'initiation aux thèmes d'exposition et à la lecture des images se fait au fil de leur parcours.

Néanmoins, si vous souhaitez découvrir le musée en toute autonomie ou selon un parcours thématique défini, le service des publics est à votre disposition pour réaliser, avec vous, une pré-visite des expositions (sur rendez-vous uniquement).

Dès le niveau collège, vous pouvez envisager en amont une séquence de sensibilisation/discussion autour des **missions d'un musée**: à quoi sert-il? Qu'est-ce que l'on peut y trouver? Qui y travaille? ...

Disponibles sur demande : les fiches métiers du musée ! (niveau collège et +)

Il semble par contre indispensable de sensibiliser votre groupe aux **règles de bonne conduite** dans un lieu d'exposition :

- > **NE RIEN TOUCHER** pour nous aider à préserver les œuvres
- > CHUCHOTER ET NON CRIER pour respecter la tranquillité de chacun
- > PARLER CHACUN SON TOUR pour que toutes les idées puissent être entendues...
- > ÉCOUTER LES GUIDES pour profiter pleinement des activités proposées
 > RESTER AVEC LE GROUPE pour faciliter les déplacements et profiter

ensemble de la sortie

Le jour de la visite, nous comptons sur votre implication pour veiller à la bonne tenue de votre groupe.

Nous vous rappelons que:

- > Par mesure de conservation préventive, seul l'usage de crayons à papier est autorisé
- > Il est interdit de manger et de boire dans le musée
- > Les photographies sont interdites dans les salles

Merci pour votre compréhension et pour votre aide, et à présent... bonne visite!

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES D'OUVERTURE

- > Ouverture à 14h les lundis
- > Du 1er sept. au 30 juin : tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Ouvert en continu le vendredi
- > Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 18h

ACCÈS

42 quai de Dogneville 88 000 Épinal

- > Dépose-minute à l'entrée
- > Parking bus / aire de pique-nique et de jeux au port à 2 min.

ACCESSIBILITÉ

Les espaces du musée sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite.

VESTIAIRES

Tout sac déposé dans les vestiaires (non surveillés) devra être vérifié par nos agents.

GUIDE PRATIQUE

> Toutes les informations utiles et les formules de visite dans votre guide *Une visite au musée - mode d'emploi* en téléchargement sur le site internet.

CONTACTS

- > 03 29 81 48 30
- > musee.image@epinal.fr ou SERVICE DES PUBLICS
- > aude.terver@epinal.fr

WWW.MUSEEDELIMAGE.FR

TARIFS GROUPE 2017

- > Entrée musée : 1€ / enfant | 2€ / étudiant 4,50€ / adulte (visite guidée sans suppl.)
- > Atelier : 1€ / participan
- > Gratuité pour les écoles primaires spinaliennes

Visuels intérieur cahier - cf. mentions légales Affiche de l'exposition © Mélanie Hugot Mise en page dossier © Musée de l'image. 2017

Pour toute demande d'utilisation d'images à des fins pédagogiques, s'adresser au centre de documentation Le contenu de ce dossier a été réalisé à partir des textes du catalogue d'exposition LE JARDIN POTAGER - Un petit monde

Ce document a été conçu par le Service des publics du Musée de l'image | Ville d'Épinal.