

Thème 2: L'Europe et le monde au XIXème siècle
Chapitre 1: L'Europe de la « révolution industrielle » »

L'étude de ce chapitre repose sur la visite virtuelle de l'exposition « Les villes ardentes: art, travail, révolte 1870-1914 » (musée des Beaux-Arts de Caen).

A chaque œuvre étudiée, vous veillerez à ouvrir les cartouches numériques qui les accompagnent (figurées par des points blancs bordés de vert) et le cas échéant à exploiter les vues détaillées (accessibles par les points blancs bordés de rouge).

Pour des raisons de visibilité, et donc de lisibilité, certains œuvres pourront être analysées en mobilisant d'autres ressources numériques que la visite virtuelle de l'exposition. Les liens nécessaires seront alors indiqués dans la consigne.

Des cercles au sol vous permettent de vous déplacer de façon plus fluide et d'observer plus précisément certaines œuvres de l'exposition face auxquelles ils sont placés.

Rappel: étudier une œuvre artistique implique généralement de suivre trois étapes successives:

→ **Présentation:** vous porterez d'abord votre regard sur la nature et le titre de l'œuvre. Vous serez ainsi particulièrement attentif au thème représenté et à l'identité de l'artiste. Disposer à son sujet d'éléments biographiques pourra se révéler utile, notamment pour les artistes qui ont choisi de travailler sur les sociétés industrielles au nom de leurs engagements politiques. On peut ici citer les exemples de Maximilien Luce, Jules Adler, Théophile-Alexandre Steinlen, Jules Grandjouan, Gaston Prunier...

Vous observerez la date de réalisation. L'élément principal de contextualisation des œuvres exposées est celui de l'industrialisation dans le cadre d'une période allant de 1870 à 1914

→ **Décrire:** cette étape doit être menée avec attention. Il s'agit de recenser les éléments constitutifs d'une œuvre: composition, plans, couleur(s), lumière... Une description minutieuse est la condition d'une compréhension adéquate de la production étudiée.

→ **Analyse:** elle permet, sur la base d'une description rigoureuse, de déterminer les intentions de l'auteur. Quel(s) message(s) cherche-t-il à adresser au spectateur?

Vos réponses seront d'abord basées sur l'observation des œuvres proposées.

Les « questions-repères » seront traitées à l'aide du dossier d'articles d'historien.nes mis à votre disposition.

Étape n°1
Des regards d'artistes: parcours de visite

Pour débiter votre étude, connectez-vous à la visite virtuelle de l'exposition en suivant ce lien:
<https://mba.caen.fr/exposition/les-villes-ardentes>

Après l'espace d'accueil, entrez dans le vestibule (petite salle) de l'exposition.

En guise d'introduction, observer les trois œuvres suivantes:

- Armand Guillaume, *Neige à Ivry* (1873)
- Stanislas Lépine, *Paysage* (dernier quart du XIXème siècle)
- Jean-Emile Laboureur, *Les Usines* (1902)

Comparer ces trois œuvres selon:

- la période de réalisation
- la technique employée
- le genre
- le thème traité
- la composition adoptée

Que constatez-vous? Comment cela peut-il s'expliquer? Selon vous, que ces artistes ont-ils cherché à mettre en évidence?

Quels mots, quelles images, quelles impressions associe-t-on traditionnellement au monde industriel, viennent à l'esprit à son évocation?

Problématique de l'activité:

Titre de l'activité:

I L'ouvrier au travail: permanences ou mutations de l'acte productif?

1) Une révolution énergétique?

Dans la pièce « Vers d'autres rivages: le pittoresque des faubourgs industriels », repérer et étudier:

- Maximilien Luce, *Aciéries près de Charleroi*, 1897
- Constantin Meunier, *Au pays noir*, 1893
- Emile Noirod, *Le Puits Chatelus, Saint-Etienne*, 1913

Selon vous, pourquoi ces trois œuvres sont-elles présentées dans le même espace d'exposition?

Question-repère:

2) Un machinisme exclusif?

Dans la salle intitulée « L'industrie à domicile: le tisserand et la repasseuse en exemple », repérer et étudier:

- Albert Decamps, *L'Apprenti tisserand*, sans date (<https://www.amis-musee-abbeyville.fr/2017/10/05/le-port-d-abbeyville-par-albert-decamps/>)
- Paul Sérusier, *Le Tisserand*, 1888 (<https://histoire-image.org/fr/etudes/travail-domicile>)
- Henri Matisse, *La Fileuse bretonne*, 1895

Quelle forme de travail ces trois œuvres prennent-elles comme motif?

Question-repère:

Dans la salle intitulée « Le siècle de l'ouvrière: la femme à l'usine », repérer et étudier:

- Auguste Aridas, *Les retoucheuses de porcelaine*, vers 1903
- Jules Adler, *Atelier de taille de faux-diamants au Pré-saint-Gervais*, 1893
- Emile Adan, *Chez le doreur*, 1905

Quels éléments rapprochent ces trois œuvres?

Question-repère:

3) Intensification, transformation, diversification de la production industrielle

Dans la salle intitulée « Le siècle de l'ouvrière: la femme à l'usine », repérer et étudier:

- Ferdinand-Joseph Gueldry, *Filature du Nord, scène de triage de la laine*, 1913

Que suggèrent le nombre de personnages représentés, l'attitude des deux personnages du premier plan, le travail de l'artiste sur la perspective et la représentation de la matière? Quelle impression générale peut-on retirer de ces observations?

Dans la salle intitulée « Le travail des hommes: bâtisseurs et ouvriers », repérer et étudier:

- Maximilien Luce, *L'Aciérie*, 1895
- Maximilien Luce, *Fonderie à Charleroi, la coulée*, 1896 (https://avk.wikipedia.org/wiki/Iyeltak:Maximilien_LUCE,_Fonderie_%C3%A0_Charleroi,_la_coul%C3%A9e,_1896,_mus%C3%A9e_de_l%27h%C3%B4tel-Dieu,_inv._98.04.06.JPG)

Pourquoi ces deux œuvres sont-elles exposées en vis-à-vis?

Qu'est-ce qui les rapproche du tableau précédent?

Question-repère:

Dans la salle intitulée « Vers d'autres rivages: le pittoresque des faubourgs industriels », repérer et étudier:

→ Gaston Prunier, *Charbon sur le grand quai*, Le Havre, 1899 (<http://www.muma-lehavre.fr/fr/collections/vie-des-collections/dernieres-acquisitions/prunier-dessins>)

→ Gaston Prunier, *Le déchargement d'un charbonnier*, Le Havre, 1899 (<http://www.muma-lehavre.fr/fr/collections/vie-des-collections/dernieres-acquisitions/prunier-dessins>)

→ Gaston Prunier, *Les docks au coton*, Le Havre, 1899 (<http://www.muma-lehavre.fr/fr/collections/vie-des-collections/dernieres-acquisitions/prunier-dessins>)

Quelle dimension du travail industriel l'artiste met-il ici en évidence?

Quel(s) lien(s) peuvent être faits avec les œuvres déjà étudiées dans cette sous-partie?

Quelle autre activité que la production est ici présentée?

Question-repère:

II Des cadres de vie bouleversés par l'industrialisation : naissance et enracinement du monde ouvrier

1) Affirmations identitaires du monde ouvrier

Dans la salle intitulée «Au seuil du travail : entrées et sorties d'usines », repérer et étudier:

- Théophile-Alexandre Steinlen, *La rentrée des ouvrières*, 1903 (une vue détaillée est disponible ici <https://histoire-image.org/fr/etudes/femmes-travail>)
- Théophile-Alexandre Steinlen, *Sortie de l'usine* (2 versions), vers 1895-1900
- Théophile-Alexandre Steinlen, *Les gueules noires*, 1907

Comment l'artiste traduit-il ici l'affirmation d'une conscience collective ouvrière?

Question-repère:

Dans la dernière salle de l'exposition (murs rouges) repérer et étudier:

- Théophile-Alexandre Steinlen, *Le 4 septembre paraîtra Le Petit sou*, vers 1900
- Maximilien Luce, *Le drapeau rouge* ou *La bataille syndicaliste*, 1911

Quelles pratiques, quelles expériences ont pu structurer, renforcer cette conscience collective ouvrière ?

Question-repère:

2) Redéfinitions démographiques et sociales

Dans la salle intitulée « Là où tout est mouvement : les chantiers urbains », repérer et étudier:

- Maximilien Luce, *Constructions - Quai de Passy*, 1907
- Gaston Prunier, *Chantier. Carriers*, vers 1900
- Stanislas Lépine, *Travaux de terrassement à Caen*, dernier quart du XIXème siècle

De quoi ces trois artistes se font-ils les observateurs ?

Comment ce phénomène peut-il s'expliquer ?

Question-repère:

Dans la salle intitulée «Le travail des hommes : bâtisseurs et ouvriers», repérer et étudier:

- Ernest-Georges Bergès, *Visite à l'usine après une soirée chez le directeur*, 1901

Parmi les personnages du tableau, quels sont les deux groupes qui semblent se distinguer ?

Comment cette différence nous apparaît-elle ?

Comment la composition du tableau confirme-t-elle cette différence, voire cette opposition ?

Question-repère:

3) Paysages en mutation

Dans la salle intitulée « Là où tout est mouvement : les chantiers urbains », repérer et étudier:

→ Gaston Prunier, *Chantier. Bloc de pierre devant des usines*, vers 1900

Dans la salle intitulée « Vers d'autres rivages : le pittoresque des faubourgs industriels », repérer et étudier:

→ Pierre Combet-Descombes, *Les Hauts-fourneaux de Chasse*, 1911

→ Emile Noirot, *Le Puits Chatelus, Saint-Etienne*, 1913

Quelle(s) relations(s) les artistes mettent-ils en évidence entre monde industriel et monde urbain ?

Question-repère:

III Fragilités, dangers, solidarités : une analyse des conditions ouvrières

1) Précarités sociales et économiques

Dans la salle intitulée « Le travail suspendu », repérer et étudier:

→ Louis Adolphe Tessier, *Le Chômage*, 1886

Dans la salle intitulée « Au seuil du travail : entrées et sorties d'usines », repérer et étudier:

→ Théophile-Alexandre Steinlen, *La rentrée des ouvrières*, 1903

Dans la salle intitulée « Le siècle de l'ouvrière : la femme à l'usine », repérer et étudier:

→ Fernand Cormon, *Etude pour La Forge*, 1893

A quelles formes de précarité le travail ouvrier est-il soumis ?

Comment s'efforce-t-il d'y faire face ?

Question-repère:

2) Vies fragiles

Dans la salle intitulée « Le travail des hommes : bâtisseurs et ouvriers », repérer et étudier:

→ Jules Grandjouan, *Ouvrier aux bras cassés*, 1907

(https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=45417&id_article=8808#album-a8808-r8808-article8808)

→ Théophile-Alexandre Steinlen, *Ouvriers portant l'un des leurs après un accident de travail*, s. d.

→ Jules Grandjouan, *Mineurs poussant la benne dans la galerie boisée*, s. d.

Dans la salle intitulée « Là où tout est mouvement : les chantiers urbains », repérer et étudier:

→ Frantisek Kupka, *Les mystères de la construction du métropolitain*, 1905

(https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=45418&id_article=8808)

Dans la salle intitulée « Au seuil du travail : entrées et sorties d'usines », repérer et étudier:

→ Jules Adler, *Au pays de la mine*, 1901

→ Théophile-Alexandre Steinlen, *Les trieuses de charbon*, 1905

→ Raoul Dufy, *Etude pour fin de journée au Havre*, vers 1900-1901

(<http://collections.muma-lehavre.fr/fiche/etude-pour-fin-de-journee-au-havre>) et *Fin de journée au Havre*, 1901 (<http://collections.muma-lehavre.fr/fiche/fin-de-journee-au-havre>)

Dans la salle intitulée « Vers d'autres rivages : le pittoresque des faubourgs industriels », repérer et étudier :

→ Gaston Prunier, *La Fin de journée, Le Havre*, 1899 (<http://www.muma-lehavre.fr/fr/collections/vie-des-collections/dernieres-acquisitions/prunier-dessins>)

A quels dangers, quelles souffrances le travail industriel expose-t-il corps et esprits ouvriers ?

Question-repère:

3) Réseaux et proximités nourrissent les actions ouvrières

Dans la salle intitulée « Le travail des hommes : bâtisseurs et ouvriers » et dans la salle finale de l'exposition (murs rouges), repérer et étudier:

→ Paul-Louis Delance, *Grève à Saint-Ouen*, 1908

→ Jules Grandjouan, *Dans les chemins de fer*, 1910

→ Théophile-Alexandre Steinlen, *La grève*, non daté (1898-1900)
(<https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/joconde/07080001801>)

→ Théophile-Alexandre Steinlen, *Caisse de grève*, 1901
(<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530974411/f65.item.zoom>)

→ Léonie Humbert-Vignot, *Un jour de grève*, 1910

→ Jules Grandjouan, *Les victoires de la IIIème République !!! Villeneuve-Saint-Georges*, 1908

→ Théophile-Alexandre Steinlen, *Manifestation populaire*, vers 1903

→ Gaston Prunier, *Manifestation place de la Nation*, s.d.

Quels modes d'action le monde ouvrier mobilise-t-il face à sa condition ?

Par quel(s) symbole(s) ?

Par quels types d'organisations ?

Selon vous, au nom de quels idéaux, de quelles motivations ?

Avec quels risques ?

Question-repère:

A l'issue de ce parcours de visite et de l'analyse des œuvres, vous avez mis en évidence des caractéristiques du monde industriel, et notamment du travail ouvrier, qu'un ensemble d'artistes de la fin du XIXème et du début du XXème siècle ont pris pour thème de leur travail.

Il convient maintenant de s'intéresser au regard que des historiens portent, actuellement, sur ces caractéristiques.