

Parcours de visite / réponses attendues

<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

Réponses attendues

- Période commune: dernier quart du XIXème siècle
- Peinture
- Paysage
- Influence des activités industrielles dans le paysage
- 1er plan: espaces naturels, activités humaines traditionnelles (agriculture, commerce)
- 2ème plan: présence marquante des usines: vastes bâtiments, cheminées nombreuses et fumantes...

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

Les œuvres présentent des similitudes. Des éléments communes ont attiré le regard de ces différents artistes, notamment les particularités de paysages, ou de certains paysages profondément marqués par la présence de l'industrie. Elle est ici liée à l'emprise, à l'étendue des usines et de leurs éléments caractéristiques; vastes bâtiments, cheminées nombreuses et fumantes, suggérant l'utilisation de machines, de sources d'énergie (eau? Bois? Charbon? Pétrole?...)

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

Usines, machines, vapeur, pollution, production, travail, grèves, ouvrier... (*liste non exhaustive*)

Problématique de l'activité:

En quoi la figure de l'ouvrier témoigne-t-elle particulièrement des mutations techniques, économiques, sociales, politiques et culturelles qui caractérisent le processus d'industrialisation en Europe au XIXème siècle (et au début du XXème siècle), parfois qualifié de « révolution industrielle »?

Titre de l'activité:

La figure de l'ouvrier au XIXème siècle et au début du XXème siècle en Europe

Regards artistiques, réalités historiques

[L'ordre de la problématique et du titre est inhabituel mais il permet de respecter le cheminement intellectuel demandé aux élèves]

I L'ouvrier, au cœur des permanences et des 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?

- Bâtiments / usines
- Cheminées
(notion de verticalité du paysage)
- Fumées / projections / rejets / pollution
- Charbon
(induit l'hypothèse de la machine, de la vapeur)

Question-repère 1:

Selon les historiens, pourquoi, au sein du processus d'industrialisation, le triptyque machine-charbon-usine tient-il une telle place dans la caractérisation du travail ouvrier, comme ces trois œuvres nous l'indiquent? Cette place fut-elle d'emblée essentielle dans le travail ouvrier?

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?

- Travail industriel mais à domicile, individuel, dans le milieu rural

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?

- Travail féminin
- Travail qui reste en grande partie manuel
- Travail de précision

Question-repère 2:

Dans quelle mesure les historiens confirment-ils la permanence de telles formes de travail dans le cadre du processus d'industrialisation?

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?

- De nombreuses ouvrières
- Fatigue, lassitude, effort
- Immensité du bâtiment
- Amoncellement de la matière
- >> Intensification de la production industrielle

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

→ Maximilien Luce, *L'Acierie*, 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?

- Flammes imposantes, fumée de l'arrière-plan
- Ouvriers qui observent, comme au spectacle
- Ouvriers au repos, après un travail harassant
- >> Intensité du moment de la production et de ce qui y a conduit; intensification de la production textile (œuvre précédente) comme sidérurgique.

Question-repère 3:

En quoi l'enjeu de la production et de son intensité, de sa quantité, sont-ils caractéristiques du travail ouvrier dans le cadre du processus d'industrialisation?

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?

- Travail très physique, travail de force (cf aciéries, fonderies, textile)
- Rôle du charbon dans le processus d'industrialisation
- Intensification / accumulation de la matière ici transportée
- Mutations du monde du transport (moyens de transport mécanisés, volumes transportés...)

Question-repère 4:

Quel lien les historiens établissent-ils entre les transformations des modes de production et ceux des modes de transport dans le cadre du processus d'industrialisation?

Quels modes de transport sont particulièrement emblématiques de ces mutations?

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?

→ Vêtements

→ Coiffure (femmes « en cheveux ») / Casques de mineurs

→ Gestes

→ Rôle du groupe

→ Inscription dans un même lieu, un même paysage (la rue, l'usine)

→ Inscription dans un même moment (découpage du temps lié aux horaires de travail)

Question-repère 5:

Comment le travail des historiens confirment-ils le regard de l'artiste ?

Cette conscience est-elle nécessairement homogène ?

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 ?

→ Expériences syndicales, politiques

→ Pratiques culturelles : l'exemple de la presse ouvrière

Question-repère 6:

Quels autres éléments constitutifs d'une culture ouvrière les historiens identifient-ils ?

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 ?

→ Multiples chantiers urbains : extension, densification, transformation de l'espace urbain

→ Causes démographiques, hypothèse du lien industrialisation – urbanisation : croissance de la population urbaine, rôle de mouvements migratoires

Question-repère 7:

Comment le travail des historiens confirme-t-il le regard de ces artistes ?

En quoi confirme-t-il nos hypothèses ?

Quels(s) lien(s) les historiens font-ils entre ces évolutions urbaines et le processus d'industrialisation ?

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 ?

→ Ouvriers / bourgeois

→ Vêtements / expressions / attitudes / activité

→ Composition : effet de verticalité -> domination, hiérarchie sociale ; effet de profondeur

-> le travail comme un panorama, un paysage à contempler, un spectacle à observer depuis un point en altitude, dans la nature, ou un balcon, au théâtre (« après une soirée »)

Question-repère 8:

Comment le travail des historiens confirme-t-il le regard de l'artiste ?

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 ?

→ Les sites industriels (mines, usines) s'installent dans le paysage urbain ou en suscitent la constitution et le marquent : paysage visuel, mais aussi sonore, olfactif (P. Combet-Descombes : « la cité maudite tuant toute végétation », l'usine « un lieu à sensations extrêmes ») dans lequel s'insère le travail ouvrier.

Question-repère 9:

Comment le travail des historiens confirme-t-il le regard des artistes ?

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

→ Maximilien Luce, *La Grève*, 1909

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 ?

→ Menace et réalité du chômage

→ Angoisse de la perte du salaire (en cas de grève)

→ Difficultés de la gestion familiale (place des enfants)

→ Nécessité du travail féminin et infantile en lien avec la faiblesse des revenus ouvriers

Question-repère 10:

Dans quelle mesure les historiens nous confirment-ils ce portrait social ?

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

[page=docbig&id_document=45417&id_article=8808#album-a8808-r8808-article8808](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

→ Accidents, blessures et morts

→ Contraintes physiques, corporelles liées aux conditions de travail (postures, promiscuité...)

→ Extrême fatigue

>> Corps en souffrance

→ Lassitude, épuisement, souffrance psychologique

>> Esprits en souffrance

Question-repère 11:

Comment les historiens rendent-ils compte de ces contraintes physiques et psychologiques liées au travail ouvrier ?

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*, 190

→ 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 vos connaissances extraites de la visite de l'exposition, au nom de quels idéaux, de quelles motivations ?

Avec quels risques ?

→ Grèves, manifestations

→ Présence du drapeau rouge (référence au marxisme, au communisme, au socialisme explicitée lors de la phase de recherche)

→ Actions syndicales mais aussi caisses de prévoyance, fonds de solidarité...

→ Questions salariales, améliorations des conditions de travail, transformation sociale

→ Répression, violence de l'État (présence de la troupe, morts et blessés)

Question-repère 12:

Comment les historiens rendent-ils compte de ces mobilisations ouvrières ? Quelle place les mutations idéologiques et organisationnelles, voire législatives de la période y prennent-elles ?