

ARCABAS

RÉTROSPECTIVE

EXPOSITION DU 3 JUILLET 2026 AU 31 JANVIER 2027

DOSSIER
PÉDAGOGIQUE

SOMMAIRE

PLAN DE L'EXPOSITION	5
PARCOURS DE VISITE	7
DISPOSITIFS DE MÉDIATION	28
GUIDE POUR L'ANALYSE D'UN TABLEAU	29
PARCOURS PERMANENT	30
SÉLECTION BIBLIOGRAPHIQUE	31
GLOSSAIRE	32
INFORMATIONS PRATIQUES	33

POURQUOI CETTE EXPOSITION ?

À l'occasion du centenaire de la naissance de Jean-Marie Pirot, dit Arcabas (1926-2018), le musée Hébert lui consacre une grande rétrospective pour mettre en lumière l'incroyable richesse de la carrière de l'artiste, au-delà de l'art sacré pour lequel il est reconnu. À travers une sélection de plus de 80 œuvres, l'exposition invite à découvrir de nouvelles facettes des créations d'Arcabas : la beauté du quotidien, la représentation des femmes ou encore son engagement face à l'injustice.

Le Cheval écologique
1995

Une exposition pour tous les âges

DE LA MATERNELLE AU LYCÉE

Que l'on soit petit ou grand, déjà habitué des musées ou non, cette exposition est accessible à tous. Arcabas aimait dire que tout est digne d'être représenté, de la chose la plus banale aux idées les plus fortes. Il ne souhaitait ni se limiter à un type d'expression (abstrait ou figuratif) ni à un genre (portrait, nature morte, paysage...). La très grande variété des œuvres présentées dans cette exposition permet donc des lectures diverses : les émotions, les animaux, les couleurs...

Que l'on souhaite accompagner des enfants dans une première rencontre avec des œuvres d'art ou des plus grands dans une réflexion plus large, voire philosophique (qu'est-ce que le beau ? Qu'est-ce qui est digne d'être représenté ? À quoi sert l'art ?), chaque enfant, chaque élève peut y faire son propre chemin.

3 OUTILS POUR VISITER L'EXPOSITION

Le dossier pédagogique

Très complet, ce dossier rassemble :

- **Les textes de l'exposition** : introduction, biographie, les thématiques abordées.
- **Une version expliquée aux enfants**, avec des contenus adaptés à des enfants de primaire*.
- **Des jeux et activités** en lien avec les œuvres exposées.
- **Des outils pour aller plus loin** : glossaire, bibliographie, guide d'analyse d'œuvre...

ARCABAS EXPLIQUÉ AUX ENFANTS

* La mascotte vous permet de repérer facilement les contenus adaptés aux enfants.

Le kit de visite

Ce kit a été conçu pour favoriser la découverte des œuvres d'Arcabas de façon plus ludique. Des jeux d'observation permettent aux plus jeunes de s'appropriier les contenus pédagogiques en étant acteurs de leur visite. Le kit a été pensé pour être utilisé par les enseignants ou des adultes accompagnateurs avec leur groupe, en toute autonomie.

Le livret-jeu

Pour ceux qui savent déjà lire et écrire, le livret jeu permet une découverte plus individuelle ou en petits groupes. C'est également une trace que chacun peut ramener avec lui.

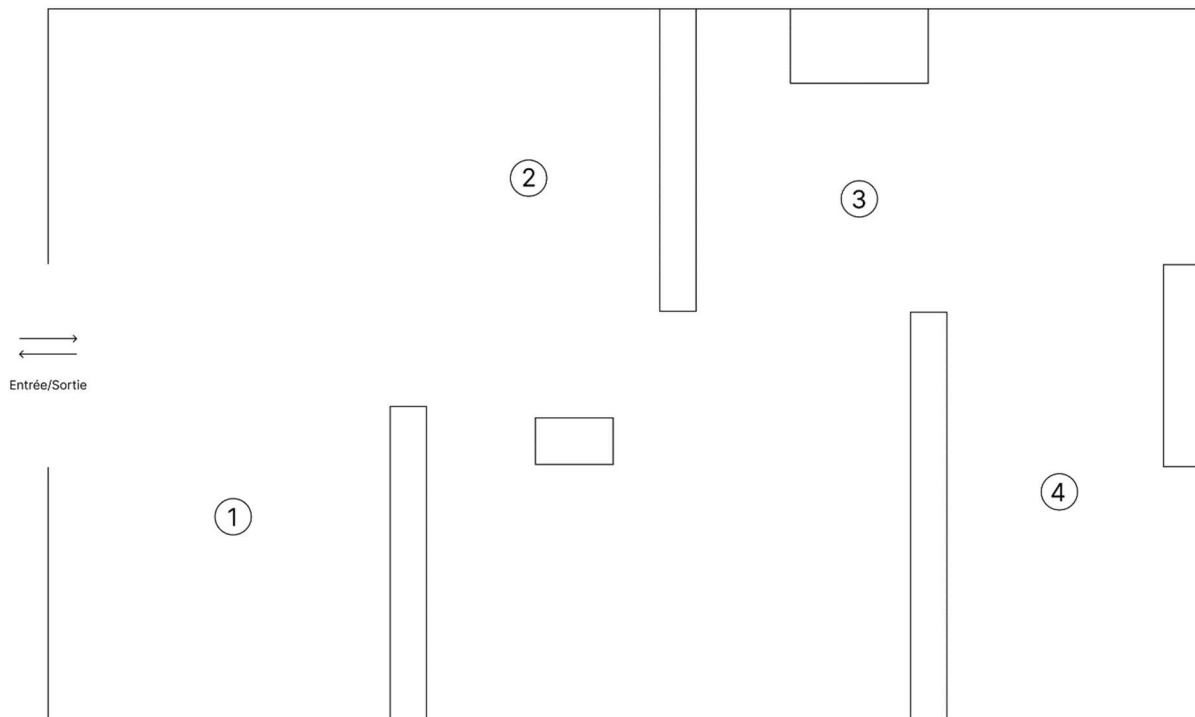

Pensez à demander le livret jeu ou le kit de visite lorsque vous effectuerez votre réservation.

PLAN DE L'EXPOSITION

L'exposition *Arcabas Rétrospective* prend place dans deux lieux distincts du musée Hébert :
la galerie principale du musée et le bâtiment De l'Autre Côté, situé de l'autre côté du chemin Hébert.

Galerie du musée

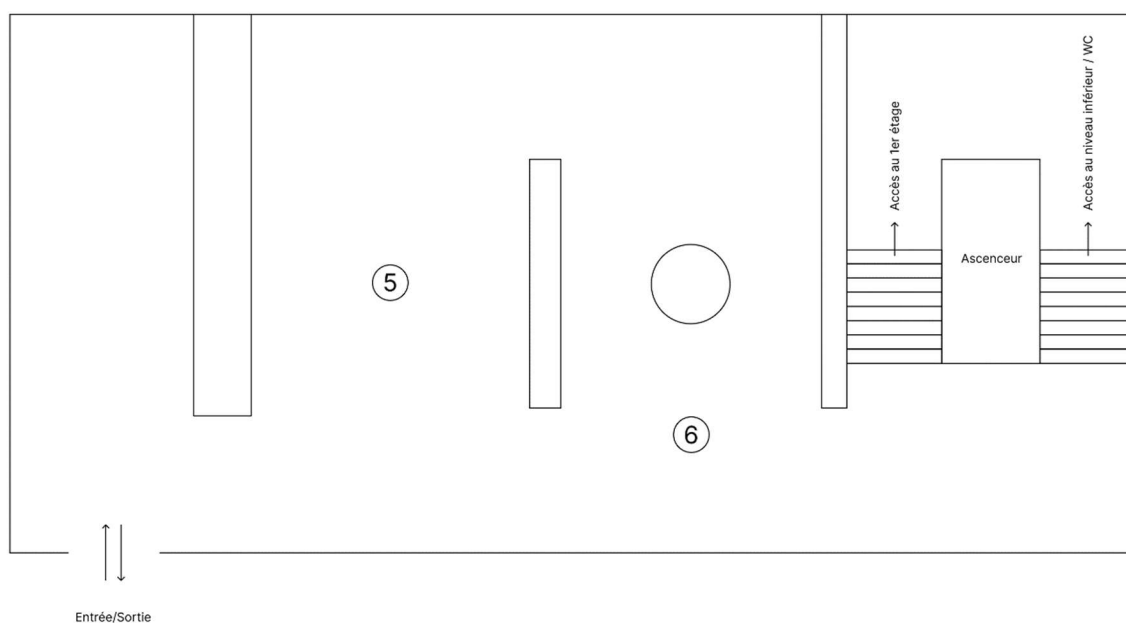
① Un désir ardent de peindre

③ Le jardin intérieur

② Donner corps à l'invisible

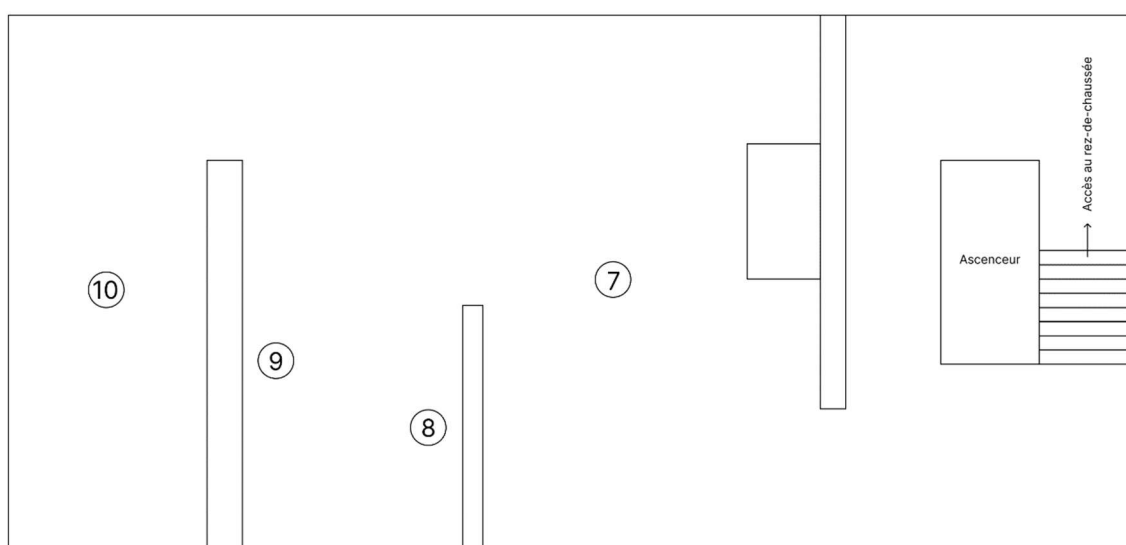
④ Une poésie du quotidien

Bâtiment De l'Autre Côté Rez-de-chaussée

- ⑤ Façonner le récit
- ⑥ Corps et figures de femmes

Premier étage

- ⑦ L'artiste indigné
- ⑧ L'œuvre totale
L'église de Saint-Hugues
- ⑨ Arcabas dans l'espace public
- ⑩ Projection film

PARCOURS DE VISITE

Introduction et biographie

Jean-Marie Pirot (1926–2018)
dit ARCABAS

Jean-Marie Pirot, dit Arcabas, a déployé un univers artistique singulier au cours de près de 80 années de création. Convaincu dès l'adolescence de sa vocation de peintre, il s'est donné pour mission de célébrer la beauté de la Création, non pas dans un rapport mystique, mais en la reconnaissant dans l'observation quotidienne de toute chose.

Héritier assumé des grands maîtres, Jean-Marie Pirot allie une remarquable maîtrise du trait à une virtuosité de

la couleur. Tout au long de sa carrière, il a exploré aussi bien la figuration que l'abstraction, jusqu'à les fusionner dans un langage artistique qui lui est propre. Alors que les courants du 20e siècle s'attachent souvent à déconstruire la notion de beauté par des représentations toujours plus abstraites et conceptuelles, Arcabas, lui, n'a eu de cesse de la révéler à travers une œuvre aux multiples facettes. Refusant tout dogme, tant dans ses sujets que dans ses techniques, il a affirmé sa liberté d'artiste en empruntant des voies singulières, comme avec sa grammaire de formes ou l'usage de l'or, autant de marques de son identité créative.

Cette rétrospective, organisée dans le cadre du centenaire de la naissance d'Arcabas, invite à découvrir un ensemble exceptionnel de tableaux, sélectionnés avec le concours d'Isabelle Pirot, sa fille, et de son collaborateur François Gauthier. Ces œuvres entrent en résonance avec l'œuvre fondamentale conçue par l'artiste dans l'église de Saint-Hugues-de-Chartreuse, aujourd'hui musée Arcabas, où une sélection dédiée aux motifs de l'eau est également présentée pour l'occasion.

EN QUELQUES DATES...

26 décembre 1926

Naissance à Trémery en Moselle dans une famille de cinq enfants dont le père est instituteur. Jean-Marie Pirot dessine passionnément et dès 13 ans commence l'apprentissage du dessin.

Fin 1943

Il est incorporé de force dans l'armée allemande suite à l'annexion de l'Alsace et de la Moselle par l'Allemagne, à l'instar de 130 000 jeunes gens qu'on appellera les « malgré nous ». Cette expérience traumatisante le marque à jamais.

1945–1949

À 18 ans, il est admis à l'École des beaux-arts de Paris dans l'atelier de Nicolas Untersteller (1900 -1967). Il découvre la Bible dont il fait l'une de ses sources d'inspiration et se reconnaît chrétien.

1948

Il épouse à Paris Jacqueline Barrucand, alors étudiante en psychologie et issue par sa mère d'une famille savoyarde.

1950

Le couple s'installe à Grenoble où Jean-Marie Pirot est nommé professeur à l'École des arts décoratifs. Naissent deux enfants, Jean-Étienne (1952) et Isabelle (1954).

1952–1953

Jean-Marie Pirot décore l'église de Saint-Hugues-de-Chartreuse avec l'aide de ses étudiants pour le gros œuvre du chantier et avec la confiance du père Truffot et celle d'Auguste Villard, maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse. L'ensemble s'inscrit dans le courant du renouveau de l'art sacré et sera poursuivi en 1972 puis en 1986.

Entre 1961 et 1972

Il crée plusieurs décors et costumes pour le théâtre à Grenoble (Comédie des Alpes) et à Ottawa (Centre national des arts).

1969–1972

Jean-Marie Pirot est invité par le Conseil des arts du Canada à fonder et diriger un atelier collectif expérimental à l'université d'Ottawa. Cet éloignement fécond donne lieu à une transformation de sa pratique artistique dont il témoigne en adoptant le nom d'Arcabas.

À partir de 1972

Arcabas s'installe à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Les collectionneurs viennent à lui et sont accueillis par son épouse Jacqueline, qui œuvre à la reconnaissance et à la diffusion de son travail.

1973–1992

Il fonde et dirige un atelier d'arts plastiques à l'université des sciences sociales de Grenoble intitulé « L'Éloge de la main » et destiné à ouvrir la pratique artistique à tous les étudiants.

2017

Jacqueline Pirot décède brutalement laissant Arcabas effondré. Très affaibli, il reprend néanmoins le cours de son travail avec quelques dernières œuvres qui se révèlent lumineuses.

23 août 2018

Arcabas meurt le 23 août. Ses cendres et celles de son épouse reposent dans l'église de Saint-Hugues-de-Chartreuse.

ARCABAS EXPLIQUÉ AUX ENFANTS

QUI EST ARCABAS ?

Autoportrait avec Jacqueline
Non daté

Arcabas, de son vrai nom Jean-Marie Pirot, était un peintre français. Il est né en 1926 et il est mort en 2018. Cette année, on célèbre les 100 ans de sa naissance. Dès son adolescence, Arcabas savait qu'il voulait devenir peintre.

Dans ses tableaux, il aimait représenter toutes sortes de sujets, car il pensait que tout pouvait être beau, même les objets simples du quotidien. Pour lui, c'est la vie dans son ensemble qui est belle.

Arcabas mélangeait dans ses œuvres deux façons de peindre : la figuration, c'est-à-dire que l'artiste essaie de représenter le monde réel, comme on le voit avec nos yeux, et l'abstraction, c'est quand un artiste crée des œuvres avec des formes, des couleurs ou des lignes sans chercher à représenter quelque chose de reconnaissable. Il utilisait aussi beaucoup de couleurs, des formes variées et parfois de l'or. Tout cela constituait le style unique d'Arcabas.

Pour découvrir le peintre, rapprochez-vous avec vos élèves du tableau *Autoportrait avec Jacqueline* :

Que voyez-vous sur ce tableau ?

Deux personnes, une toile, une palette et des pinceaux de peinture.

Qui sont ces personnes ? Que font-ils ?

Le peintre Arcabas et sa femme Jacqueline. Arcabas est en train de peindre un portrait de sa femme Jacqueline, qui pose.

Le sais-tu ?

Quand un artiste peint quelqu'un, il réalise un portrait. S'il choisit de se représenter lui-même, il s'agit alors d'un autoportrait. Dans ce tableau, le peintre s'est représenté aux côtés de sa femme : il s'agit donc à la fois d'un portrait et d'un autoportrait.

DANS LE KIT DE VISITE

Les formes d'Arcabas

Un jeu pour identifier la grammaire de forme de l'artiste.

1. Un ardent désir de peindre

Triptyque d'Ostende : Souvenir d'enfance, Moi-même, Premiers pas dans ma liberté
1965. Huiles sur toile, 130 x 291 cm

Passionné de dessin dès son plus jeune âge, Jean-Marie Pirot rejoint en 1939 l'atelier du graveur lorrain Clément Kieffer (1881-1964) qu'il considère comme un maître exigeant. Sous sa direction, il développe son sens de l'observation et acquiert les fondamentaux du dessin.

Cette formation lui permet ensuite d'être admis à l'École des beaux-arts de Paris où il poursuit son apprentissage. Traversant la Seine, c'est au musée du Louvre, qu'il affine sa technique en copiant les œuvres des grands maîtres : il s'exerce à la précision du trait et à l'art du clair-obscur, dessinant sur le vif puis reproduisant de mémoire. Avec son professeur Nicolas Untersteller (1900-1967), spécialiste des fresques et des peintures murales, il participe à des chantiers monumentaux qui lui permettront par la suite d'aborder les grands volumes avec confiance.

Nommé professeur à l'École des arts décoratifs de Grenoble en 1950, Jean-Marie Pirot transmet à son tour son savoir-faire en installant son chevalet au milieu de ses élèves, privilégiant l'apprentissage par la pratique et la démonstration.

Ses œuvres de jeunesse, encore marquées par l'influence de peintres comme Picasso, témoignent de sa recherche plastique, oscillant déjà entre figuration et abstraction.

**« À mes risques et périls, je me suis déclaré peintre,
et c'est vrai que je peins dix heures par jour,
deux cent cinquante jours par an ».**

Interview d'Arcabas, *L'essor* (29 mars 1996)

ARCABAS EXPLIQUÉ AUX ENFANTS

UN PEINTRE À L'ÉCOLE DES ARTISTES

Chevalet devant l'âtre
1957
Huile sur toile, 116 x 89 cm

Arcabas a commencé à dessiner quand il était enfant. Pour s'améliorer, il a appris différentes techniques de dessin avec des professeurs, puis il est parti vivre à Paris pour étudier à l'École des Beaux-Arts, une école pour les artistes. Là-bas, il a continué à apprendre avec de grands artistes et il s'est beaucoup exercé en recopiant des tableaux célèbres qu'il voyait au musée du Louvre.

Plus tard, Arcabas est lui-même devenu professeur de dessin dans une école d'art à Grenoble. Il aimait installer son chevalet au milieu des élèves pour leur montrer comment faire et partager ses techniques.

Le sais-tu ?

Certaines couleurs ont des liens forts, comme des opposés, on les appelle des couleurs **complémentaires**. Quand on les mélange elles se détruisent et semblent s'éteindre mais quand on les met côte à côte, elles se mettent en valeur mutuellement. Par exemple, l'orange et le bleu sont des couleurs complémentaires. Le peintre Arcabas aime utiliser les couleurs complémentaires dans ses tableaux car elles apparaissent plus lumineuses et fortes en couleur.

DANS LE KIT DE VISITE

Les couleurs d'Arcabas

Un jeu pour analyser la palette de couleurs du peintre.

2. Donner corps à l'invisible

À son retour du Canada en 1972, Jean-Marie Pirot installe son atelier dans une ancienne grange en Chartreuse, à proximité de l'église de Saint-Hugues, qu'il a profondément transformée. Au cœur de la vie familiale et entouré par la nature, il se consacre chaque jour à la peinture, animé par une quête inlassable de beauté.

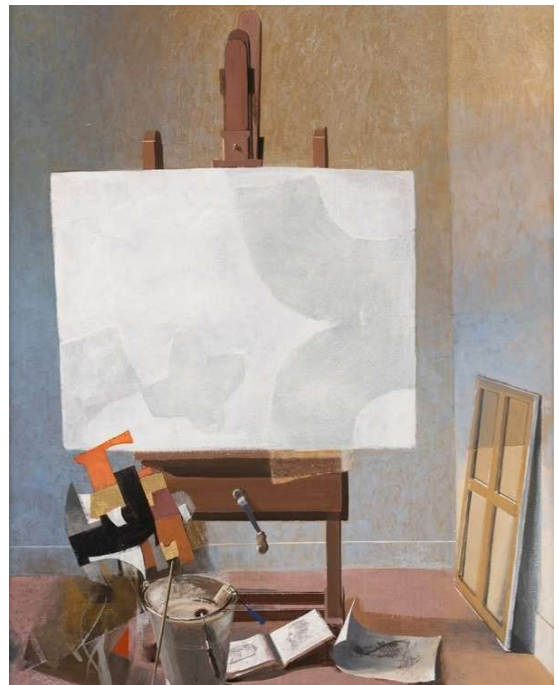
Le peintre se voit avant tout comme un artisan à l'ouvrage. Pour lui, l'inspiration est un souffle mystérieux, presque mystique, qu'il associe souvent à la figure d'un ange. Pourtant, c'est à travers l'expérience concrète de la main, des outils et de la matière qu'il donne vie à ses sujets, jouant avec les formes, les textures et les couleurs. Chevalets, toiles blanches, outils de peintre et autoportraits – avec ou sans modèle – sont autant de représentations de cette implication.

Ses œuvres, souvent de grand format, sont accompagnées de cadres qu'il réalise lui-même, comme s'il souhaitait offrir davantage de matière à leur épanouissement.

Si le chemin du peintre est le plus souvent lumineux, il est parfois traversé par des moments de détresse et de doute, menaçant la quête de beauté qui le guide.

Le Paysagiste
2004

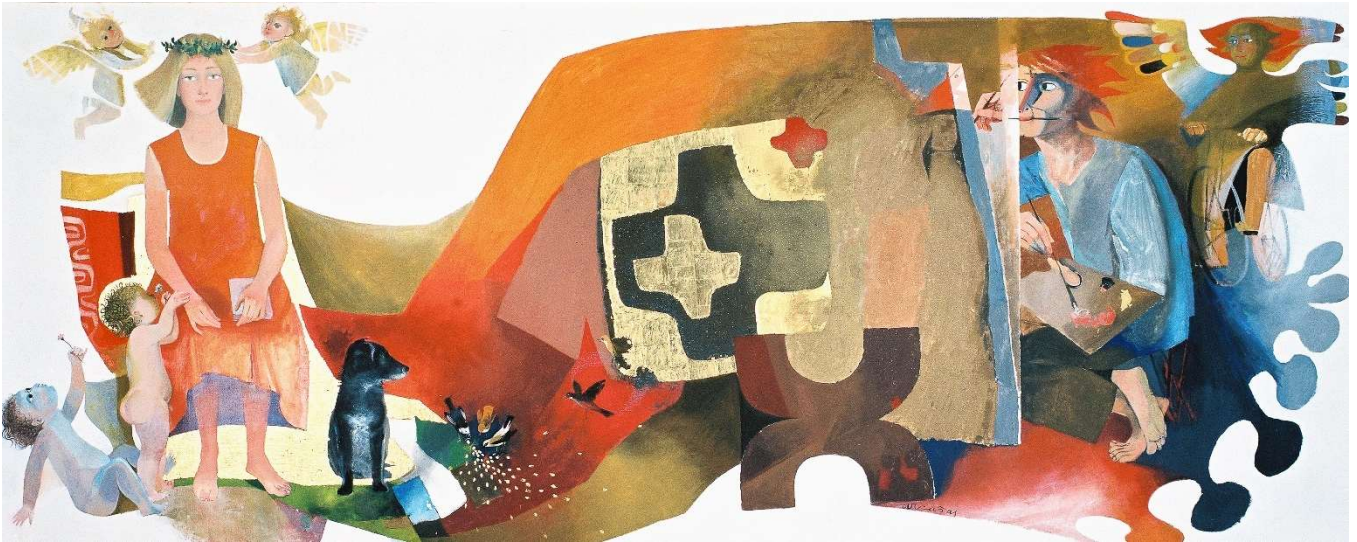
La toile blanche
1982

ARCABAS EXPLIQUÉ AUX ENFANTS

DANS LE SECRET DE L'ATELIER

Grand saint Luc peignant la Vierge
Non daté

Arcabas a voyagé un certain temps au Canada, un pays d'Amérique du Nord. Là-bas, il a continué à enseigner le dessin et la peinture à de nouveaux élèves.

Quand il est revenu en France, il a installé un très grand atelier dans une ancienne grange, au cœur des montagnes de Chartreuse. Entouré de sa famille, de la nature, il y a trouvé beaucoup d'inspiration. Dans cet immense espace, Arcabas a pu tester de nouvelles idées et s'amuser avec les formes, les matières et les couleurs. Il a souvent réalisé des œuvres très grandes.

Dans la galerie, il y a d'ailleurs une peinture vraiment immense qu'il a créée. **L'avez-vous repérée ?**

Une fois le tableau identifié, invitez vos élèves à se réunir devant l'œuvre *Grand Saint Luc peignant la Vierge*. Certaines questions viennent alors se poser :

Ce tableau est vraiment très grand, pensez-vous qu'il rentrerait dans votre salon ?

Savez-vous combien il mesure ? Il est aussi haut qu'un adulte (1,69 m) et aussi large que quatre grands pas d'enfant (4,08 m) ! Arcabas réalisait souvent des tableaux de très grand format.

DANS LE KIT DE VISITE

Cherche et trouve

Un jeu pour analyser les éléments d'une œuvre monumentale.

3. LE JARDIN INTÉRIEUR

Attiré par les sujets figuratifs, Jean-Marie Pirot est conscient que l'art abstrait peut apporter à sa peinture une dimension nouvelle en lui permettant de traduire ce qu'il nomme son jardin secret. Installé pour trois ans au Canada, de 1969 à 1972, il se sent libéré des attentes que sa notoriété commence à imposer. Il abandonne alors la figuration au profit d'une exploration formelle qui aboutit à l'élaboration d'un répertoire de formes abstraites. Dépourvues de toute signification précise, ces formes sont porteuses d'une évocation symbolique dont il reconnaît lui-même ne pas saisir toute la portée. C'est à l'issue de ces découvertes déterminantes qu'il décide de signer Arcabas.

De retour en France, il reprend la figuration sans pour autant renoncer à l'abstraction et combine ces deux modes qui, loin de s'opposer, s'unissent grâce à la couleur. Arcabas évoque alors les deux « paysages » qui se présentent à lui et qu'il porte en lui : le paysage extérieur, vision personnelle que chacun a du monde et de ce qui l'entoure, et le paysage intérieur, celui des émotions, tout aussi réel.

Bleu et or
1972

« Il n'y aucune contradiction dans l'emploi de ces deux modes d'expression [le figuratif et l'abstrait] que j'ai utilisés parallèlement avec beaucoup de joie et que je continuerai d'utiliser tant que je pourrai peindre ».

Interview d'Arcabas avec François Gauthier,
Golias, Janvier-Février 2005

ARCABAS EXPLIQUÉ AUX ENFANTS

UNE IMAGINATION DÉBORDANTE

Dans ses œuvres, Arcabas mélange deux façons de peindre : la figuration, où il essaie de représenter le monde comme on le voit en vrai, et l'abstraction, où il utilise des formes, des couleurs ou des lignes sans forcément montrer quelque chose qu'on reconnaît. Pendant son voyage au Canada, Arcabas a commencé à aimer de plus en plus l'art abstrait. Ce nouveau style lui a permis d'être encore plus créatif et de laisser parler son imagination dans ses tableaux.

Un groupe de quatre tableaux, appelé *Les Quatre Portraits d'Ottawa*, aide à mieux comprendre l'art abstrait chez Arcabas. Approchez-vous avec vos élèves pour les observer. Dans ces œuvres, Arcabas a peint les membres de sa famille : sa femme Jacqueline, sa fille Isabelle, son fils Jean-Etienne et lui-même.

Ces quatre portraits sont particuliers. Invitez vos élèves à se demander si **le portrait de Jean-Etienne ressemble au visage d'un camarade de classe ? Est-ce que celui de Jacqueline ressemble à celui de votre maîtresse ? Pourquoi ou pourquoi pas ?**

Isabelle
1971
Signé PiroL'arcabas

Portrait de l'enfant malade
1971
Signé PiroL'arcabas

DANS LE KIT DE VISITE

Une tête, deux bouches, trois nez

Un jeu de qui est-ce pour identifier les modèles du peintre.

4. UNE POÉSIE DU QUOTIDIEN

Bien que chrétien, Arcabas n'est pas un peintre religieux. Toutefois, sa peinture est entièrement tournée vers la célébration de la beauté, à laquelle il reconnaît le pouvoir de transformer celui qui la côtoie. Pour lui, le profane n'existe pas : tout est œuvre du Créateur et donc sacré, tout mérite d'être représenté et magnifié. C'est en quelque sorte sa profession de foi.

Loin de traiter ses natures mortes comme des sujets inanimés, il se laisse imprégner par la vie silencieuse qui anime les choses simples ou triviales qui l'entourent. Ainsi, les objets du quotidien dévoilent bien plus que leur simple usage, un dialogue coloré s'instaure entre une pomme et une poire ou une poignée de pinces à linge. L'artiste invite alors à regarder au-delà des apparences.

Les animaux sont aussi porteurs d'une vie qui leur est propre. Arcabas les observe et les représente dans une proximité quotidienne, comme son chien, présent dans de nombreuses toiles, mais aussi de manière allégorique. Dans son bestiaire, chevaux et singes, compagnons de l'âme humaine, sont souvent porteurs de messages.

Le Bar
1986, retouché en 2011

Nature morte aux fruits, pain et vin
Non daté

« J'ai voulu peindre par passion pour la beauté,
par amour pour la beauté de la création. La peinture
n'est pas pour moi une consolation mais une
exaltation ».

Bertrand Revillion, *Peindre ma secrète prière,*
conversation avec Arcabas, édition Scriptoria 2023

ARCABAS EXPLIQUÉ AUX ENFANTS

LA BEAUTÉ DU QUOTIDIEN

Comme on l'a vu, Arcabas trouve de la beauté dans tout ce qui l'entoure, même dans les choses simples du quotidien. Pour lui, il n'est pas nécessaire qu'un objet soit exceptionnel pour être beau ou pour être peint. Il pense que tout mérite d'être représenté. C'est pourquoi Arcabas a peint plusieurs tableaux avec des objets de tous les jours : fruits, pinces à linge...

Les animaux sont aussi très présents dans ses œuvres. Arcabas aimait les observer et il les dessinait souvent. Par exemple, on peut retrouver son chien Ouska dans plusieurs de ses tableaux.

Deux Pommes et une poire
1998

DANS LE KIT DE VISITE

La grande enquête d'Adèle

Une histoire à écouter, inspirée des figures d'Arcabas.

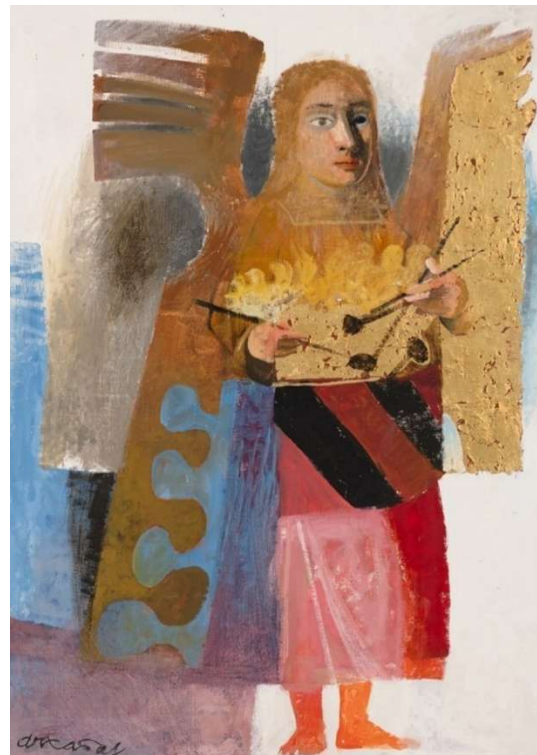
5. FAÇONNER LE RÉCIT

Grâce aux formes abstraites intégrées à des sujets figuratifs, à l'utilisation de l'or comme une couleur, ou encore à la préservation de fonds blancs où la composition s'épanouit, Arcabas organise une représentation qui va au-delà du visible. La force expressive de ses outils formels invite le spectateur à cheminer à l'intérieur du tableau, sollicitant tous ses sens : émotion suscitée par la couleur et ses éclats parfois fracassants, observation des figures, des attitudes ou des détails (comme le double regard de certains personnages), interprétation libre des formes abstraites, appel au sacré par la présence de l'or. L'espace d'interprétation devient alors actif ou méditatif, souvent jubilatoire.

Aux grands récits de la Bible, auxquels Arcabas a apporté sa propre vision, s'ajoutent des scènes plus domestiques ou allégoriques. Si le titre de l'œuvre peut orienter la lecture, il reste à découvrir les trouvailles de l'artiste pour introduire le son, le mouvement et la narration dans la représentation.

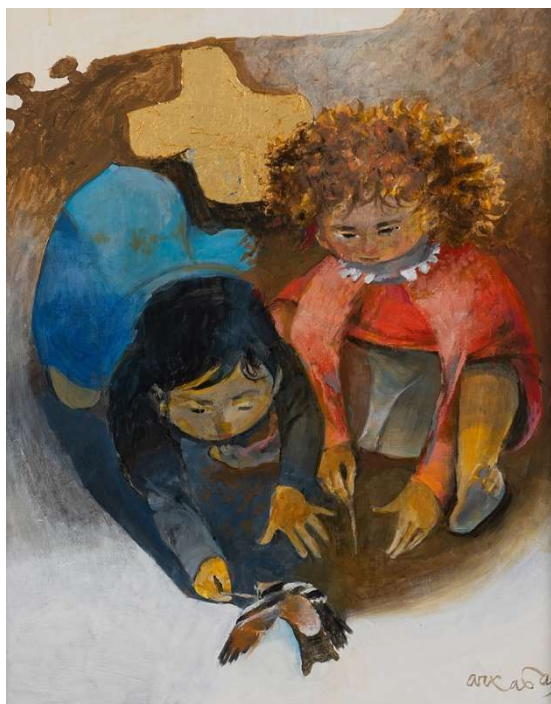
Jacqueline au repos
1981

Ange Tambour
Non daté

ARCABAS EXPLIQUÉ AUX ENFANTS DES HISTOIRES EN PEINTURE

L'Oiseau blessé
2007

Le Solitaire
2017

Dans ses tableaux, Arcabas aime mélanger des choses réelles, comme des personnages ou des animaux, avec des formes et des couleurs qui sortent de son imagination. Parfois, il utilise de l'or pour mettre en avant des éléments de ses œuvres, ou il laisse des espaces blancs pour que les images respirent. Quand on regarde ses peintures, on peut ressentir différentes émotions, remarquer des détails amusants, imaginer la vie des personnages et inventer nos propres histoires. Arcabas s'inspire souvent de grands récits, comme ceux de la Bible, mais il aime aussi peindre des scènes de la vie de tous les jours ou des histoires inventées. Ses tableaux nous invitent à rêver, à réfléchir et à regarder le monde autrement.

DANS LE KIT DE VISITE

Raconte-moi une histoire

Une invitation à imaginer le récit derrière les œuvres du peintre.

6. CORPS ET FIGURES DE FEMMES

La femme, à travers sa maternité ou son corps nu, est un sujet de beauté pour Arcabas.

Les épisodes bibliques qui mettent en scène des personnages féminins lui ont fourni une source d'inspiration importante, notamment avec ses nombreux portraits de Vierge à l'enfant qui représentent de jeunes mères, dans des attitudes de tendresse et d'attention envers leur enfant. Cette transcription très humanisée de l'enfance du Christ illustre l'une des particularités de l'artiste : peindre sans distinction des sujets religieux ou profanes.

Enceinte ou entourée de ses enfants, la figure de la mère incarne le mystère et la joie de la procréation qui perpétue la vie. L'épouse du peintre, Jacqueline - muse, fidèle compagne de sa création artistique et garante d'une vie familiale indispensable à son équilibre - est le sujet de plusieurs tableaux où elle figure seule, en compagnie du peintre ou dans le rôle du modèle.

Avec ses peintures de nus, Arcabas saisit respectueusement le corps féminin dans toute la simplicité de son intimité.

Soleil au ventre
1983

Nu se couchant
1987

ARCABAS EXPLIQUÉ AUX ENFANTS

REPRÉSENTER LES FEMMES

Pour Arcabas, la femme est un modèle très important et un sujet de beauté. Il la dessine et la peint de différentes façons : comme maman, comme épouse ou comme personne qui l'inspire. Son épouse Jacqueline apparaît dans plusieurs de ses tableaux, seule, avec Arcabas, ou posant comme modèle. Arcabas a aussi peint plusieurs tableaux où il représente le corps de la femme simplement, pour montrer sa beauté naturelle.

Portrait de femme
1959

Jacqueline, Jean-Etienne et Isabelle
1957

DANS LE KIT DE VISITE

Joue la joie

Un jeu de mime autour des émotions.

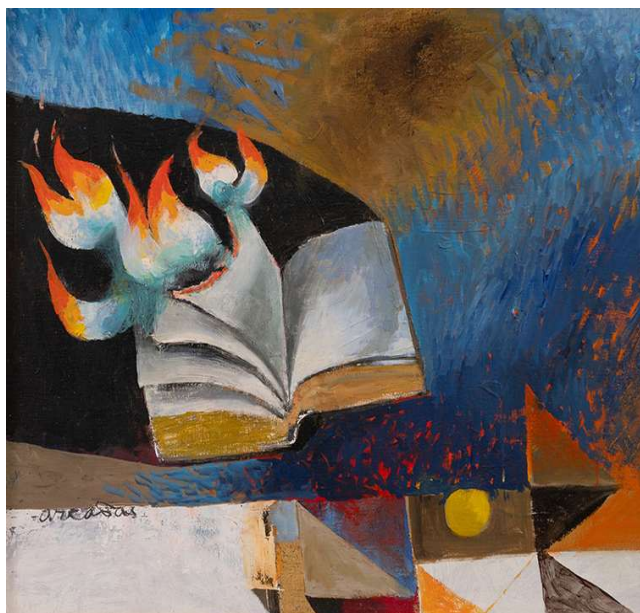
7. L'ARTISTE INDIGNÉ

Arcabas est un peintre attentif au monde qui l'entoure et exprime son indignation à travers des œuvres puissamment engagées. Les conflits comme la guerre du Vietnam ou d'Algérie, ainsi que les tortures commises par les dictatures franquistes et sud-américaines, ravivent en lui le traumatisme des bombardements allemands subis durant son enfance.

Il partage ses convictions avec un groupe d'intellectuels humanistes et chrétiens, notamment issus de la revue *Esprit*. Il se mobilise pour la paix lors des Jeux olympiques de Grenoble et de Mexico en 1968, participe à la campagne du *Milliard pour le Vietnam*, et s'oppose plus largement à la violence, à l'injustice et aux atteintes à la culture.

La compromission de certains prélats catholiques avec des régimes autoritaires lui est insupportable, ce qu'il exprime en les caricaturant de façon grotesque.

Sensible au sort des plus vulnérables, il utilise la figure animale pour symboliser l'innocence maltraitée, tandis que le thème religieux de la femme adultère prend chez lui une dimension politique, dénonçant la violence masculine à travers la figure du prédateur.

Autodafé*
2012
Huile sur toile, 50 x 61 cm
Collection particulière

* Définition *Autodafé* :

Brûler publiquement des livres ou des œuvres pour les détruire et en interdire les idées.

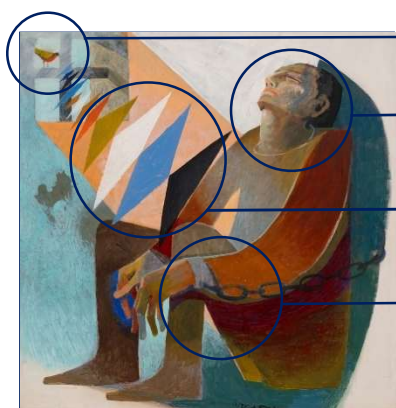
ARCABAS EXPLIQUÉ AUX ENFANTS

UN ARTISTE ENGAGÉ POUR LA PAIX

Cet espace expose des œuvres illustrant des scènes de violence, pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous pouvez décider de la passer.

Arcabas est sensible à ce qui se passe autour de lui. Il utilise ses œuvres pour faire passer des messages. Il était contre la guerre et pour la paix. Par exemple, pendant les Jeux olympiques de Grenoble, en 1968, il a créé des affiches pour dire non à la violence et à l'injustice. Parfois, pour parler de sujets difficiles, Arcabas utilise des animaux dans ses tableaux, un peu comme dans les fables, pour faire réfléchir les gens.

Les tableaux de cette section racontent des histoires tragiques. Pour dresser le récit, Arcabas compose ces œuvres de beaucoup d'éléments, de formes, de couleurs ou de personnages. **Invitez vos élèves à observer et analyser les œuvres suivantes, afin de saisir tous les détails de l'histoire que l'artiste a voulu raconter :**

Le prisonnier
1978

- L'oiseau, symbole de liberté et du messenger, chante à la fenêtre du prisonnier.
- La position et le visage du prisonnier sont résignés. Il attend, il écoute.
- Le chant de l'oiseau est représenté par des formes géométriques colorées.
- Les chaînes et menottes permettent d'identifier ce personnage comme un prisonnier.

Le cadrage est étroit, en contraste avec le personnage qui est très grand, comme pour accentuer le sentiment

La guerre (Ottawa)
1969

→ Ce personnage est entrain de recharger son arme, signe que cet acte de barbarie n'est pas terminé

→ Des formes abstraites entourent les victimes

→ Un personnage pleure une victime tuée par une balle

→ Ce personnage est exagérément grossier et vulgaire

8. L'ÉGLISE DE SAINT-HUGUES, L'ŒUVRE TOTALE

Choeur de l'église de Saint-Hugues en Chartreuse
2024

Alors qu'il recherche une église à décorer au début des années cinquante, le jeune artiste Jean-Marie Pirot visite par hasard l'église de Saint-Hugues alors en réfection. Séduit par ses proportions, il propose d'entreprendre la transformation de sa décoration et obtient carte blanche du curé de l'époque Raymond Truffot et du maire de la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, Auguste Villard. Le premier ensemble inauguré en 1953 donnera suite à deux nouvelles interventions en 1972 et en 1986, puis une dernière œuvre sera installée en 1992 clôturant ce chantier de quarante années.

L'ensemble final présente trois bandeaux peints aux formats différents qui se répondent en ceinturant l'église, illuminés par des vitraux et complétés par des sculptures et du mobilier, tous de la main de l'artiste. L'harmonie des œuvres entre elles témoigne de la continuité d'inspiration de l'artiste, tout en révélant l'évolution de son art entre esthétique figurative et abstraite, au service de sa vision du monde.

En 1984, l'artiste fait don de son œuvre au département de l'Isère. L'église de Saint-Hugues est aujourd'hui le musée Arcabas en Chartreuse et est considérée comme l'une des réalisations les plus abouties du XXe siècle dans le champ de l'art sacré.

9. ARCABAS DANS L'ESPACE PUBLIC

Initié à l'art monumental par son professeur Nicolas Untersteller, Jean-Marie Pirot entreprend très tôt de décorer des édifices et conservera cette pratique en parallèle de son travail d'atelier.

Sa première expérience est une peinture *a fresco* dans une chapelle savoyarde en 1951, puis vient la grande aventure de l'église de Saint-Hugues en Chartreuse...

Touche-à-tout, il n'hésite pas dès ses premiers chantiers à dépasser les règles de l'art et à explorer techniques et matières, déployant ses recherches plastiques à grande échelle. Il aborde l'espace avec une vision qu'il qualifie d'architectonique, prenant en compte toutes ses composantes : volume, couleurs, éléments d'architecture, lumière, circulation, usage.

Jusqu'à son départ pour le Canada, Jean-Marie Pirot candidate au dispositif dit du 1 % artistique qui permet d'intégrer la création d'une œuvre d'art contemporaine dans un projet d'équipement public et obtient de nombreuses commandes (écoles, préfecture, université). À partir de 1972, il est sollicité directement par des paroisses et des communes qui lui confient la décoration de leurs églises, ce qui lui permet de concevoir des ensembles notamment de vitraux.

Avec ses réalisations monumentales, Arcabas poursuit sa quête de beauté et transpose ses thèmes de prédilection dans des formats et techniques différents. Beaucoup de ces œuvres sont accessibles librement au public et sont à découvrir notamment sur le territoire isérois.

ARCABAS EXPLIQUÉ AUX ENFANTS

DES TABLEAUX DE GÉANTS

Choeur de l'église de Saint-Hugues en Chartreuse

2024

© Studio Silence

En plus de peindre sur des toiles dans son atelier, Arcabas a aussi appris à réaliser des œuvres pour décorer des murs et des bâtiments : peinture, vitraux, sculpture... Un artiste peut peindre directement sur les murs d'un lieu, cela s'appelle une peinture murale ou une fresque. Sa toute première fresque a été réalisée dans une petite chapelle en Savoie, puis il a commencé le grand projet de l'église Saint-Hugues de Chartreuse.

Pour ces grands travaux, Arcabas travaillait un peu comme un architecte. Il pensait à tout, comme le volume de la pièce, les couleurs, la lumière et la façon dont les gens allaient se déplacer à l'intérieur.

Beaucoup de ses grandes œuvres peuvent être vues gratuitement par tout le monde, surtout en Isère. Si vos élèves veulent en voir plus, ils peuvent visiter le musée Arcabas en Chartreuse avec leur famille, c'est à seulement 30 minutes en voiture !

10. ESPACE DE PROJECTION

ARCABAS PEINTRE, ENTRETIENS AVEC PIERRE OSTIAN (2007)

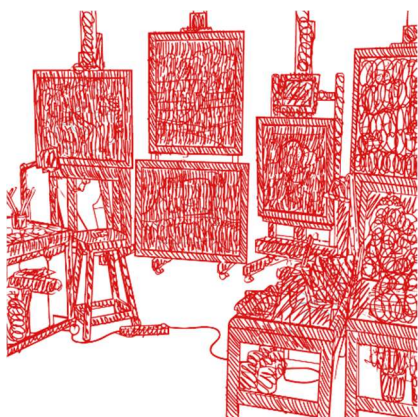
Avec l'aimable autorisation d'Emmanuel Ostian

Dans la salle d'exposition située au premier étage du bâtiment De L'Autre Côté, un espace de projection accueille les visiteurs. Le film proposé rassemble des extraits du documentaire *Arcabas peintre, entretiens avec Pierre Ostian* réalisé en 2007. Ce film offre l'occasion de découvrir l'univers artistique d'Arcabas, en le suivant à Saint-Hugues en Chartreuse, aussi bien au musée que dans son atelier.

Durée : 7 minutes

DISPOSITIFS DE MÉDIATION

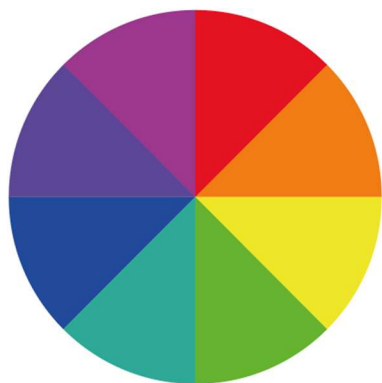
Dans le parcours d'exposition, divers dispositifs de médiation, pensés pour une utilisation individuelle, sont à disposition.

L'ATELIER MAGIQUE

DANS LA GALERIE DU MUSÉE

Dans ses tableaux, Arcabas peint des formes comme une signature mystérieuse. Retrouve-les grâce à une loupe magique !

LES COULEURS DU PEINTRE

AU REZ-DE-CHAUSSÉE *DE L'AUTRE CÔTÉ*

Fais tourner l'aiguille sur la roue des couleurs pour découvrir les couleurs complémentaires !

J'ai une grande
crinière mais je ne
suis pas un cheval.

Qui suis-je ?

LES CRÉATURES D'ARCABAS

À L'ÉTAGE *DE L'AUTRE CÔTÉ*

Arcabas cache de nombreux détails dans ses œuvres. Sauras-tu les retrouver dans ce jeu de « Qui est-ce ? » ?

GUIDE POUR L'ANALYSE D'UN TABLEAU

Voici quelques pistes pour analyser les tableaux avec vos élèves.

FICHE D'ÉTAT-CIVIL

- **Sujet du tableau et/ou son genre** (portrait, nature morte, paysage...).
- **Technique** (aquarelle, peinture à l'huile, dessin...) et support (mur, toile...).
- **Dimensions**

ICONOGRAPHIE

- **Description** : objets, personnages, décor à identifier suivant les différents plans.
- **Comparaison** éventuelle avec d'autres œuvres ayant le même sujet.

STYLE ET FACTURE

- **Expression dramatique** : mouvements, gestes, attitudes, expression des visages et des corps.
- **Composition** : groupement et disposition des figures, du décor, des accessoires (frontale, pyramidale...), lignes dominantes (horizontales, verticales, obliques, courbes), impression de mouvement ou de stabilité, ce qui est mis en évidence et comment.
- **Espace et perspective** : dans quel lieu se situe la scène ; intérieur, paysage, lieu irréel ? Est-ce un espace à une ou plusieurs dimensions ? Quel type de perspective est utilisé ?
- **La lumière** : d'où vient-elle ? Y a-t-il des ombres portées ? Y a-t-il des reflets, des contrastes ?

- **Le traitement des formes** (dessin et modelé) : le dessin est-il réaliste (respect de l'anatomie, des proportions...), la forme est-elle cernée par une ligne ou la limite est-elle donnée par la différence des teintes ? Le volume (ou modelé) est-il rendu par un dégradé de couleurs, par un contraste ombre-lumière ? Les visages expriment-ils un sentiment ou sont-ils figés ?
- **La couleur** : la palette (ensemble des couleurs employées) et les couleurs dominantes, la tonalité de l'ensemble (tons chauds : rouge, rose, orangé, jaune ou froids : bleu, vert, violet), les valeurs (les couleurs sont-elles claires ou foncées, pures ou fondues, c'est-à-dire passant progressivement du clair au foncé ?)

La facture : quelle est la technique du peintre (des aplats, de petits coups de pinceaux, des points...) ? Quelle est sa touche (sa façon d'étaler la matière : touche épaisse, légère...) ?

CONCLUSION

- **A-t-on découvert le langage du peintre ?** L'analyse permet-elle de mieux comprendre ce qu'il a voulu exprimer ?
- **L'œuvre peut-elle être classée dans un style connu** : réaliste, figuratif, abstrait, symbolique ? Classique, baroque, romantique, impressionniste... ?

Extrait du dossier pédagogique conçu par Carole Darnault, enseignante honoraire, et Christine Julien, ancienne directrice du musée Arcabas en Chartreuse.

© Musée Arcabas en Chartreuse, décembre 2019.

PARCOURS PERMANENT

Complétez votre visite avec les espaces permanents du musée Hébert.

LA MAISON DU PEINTRE

En 1821, Ernest Hébert a quatre ans lorsque sa mère achète cette maison de campagne, où il passe de nombreux étés et y meurt en 1908. Rénovée en 2003, elle conserve le charme des maisons bourgeoises du 19e siècle, conçues pour le loisir et le repos, davantage que pour les grandes réceptions. Sur ses murs, les œuvres rappellent les amitiés de l'artiste tandis que les souvenirs familiaux, affectueusement conservés, redonnent vie à cette maison lumineuse. À quelques pas, l'atelier du peintre plonge le visiteur dans son univers créatif.

LE MUSÉE

À travers les œuvres d'Ernest Hébert, celles de ses amis ou de ses élèves, le musée retrace la carrière d'un peintre académique ayant traversé le 19e siècle. Les collections présentées sont constituées d'œuvres de jeunesse, du fonds d'atelier et des tableaux rachetés par son épouse Gabrielle. Elles sont enrichies de dépôts des musées nationaux, du musée d'Orsay, des musées de Marseille et de Grenoble.

LES JARDINS

Le musée Hébert abrite un jardin ancien qui s'étend sur un hectare et demi. Il accueille de nombreuses plantes et essences d'arbres, taillés ou plus libres. S'inspirant de la villa Médicis dont Hébert assura le directorat à deux reprises, le peintre et sa femme Gabrielle ont transformé progressivement la propriété : allées, fontaines, bassins, vaste prairie, roseraie aux senteurs anciennes, statues... Dans cet écrin de verdure, deux styles de jardins très en vogue au 19e siècle sont associés : le jardin régulier à l'italienne, symétrique et ordonné, et le jardin paysager à l'anglaise, libre et aéré.

PISTES BIBLIOGRAPHIQUES

OUVRAGES

Batailh Christophe, *Arcabas, la couleur habitée*, collection Cahiers de Meylan, Centre théologique de Meylan, 2004.

Blanchet Christine, « À la lumière du sacré », in Chaumet Pascale, *Peindre la lumière. Voyage dans l'œuvre vitrail de Jean-Marie Pirot dit Arcabas*, musée Arcabas en Chartreuse, 2025.

Boespflug François, *Arcabas, Saint-Hugues-de-Chartreuse et autres oeuvres*, Département de l'Isère, 2008.

Boespflug François, *Les Pèlerins d'Emmaüs dans l'œuvre d'Arcabas et dans l'histoire de l'art*, éditions Scriptoria - Editions du Tricomne, 2011.

Courtray Régis, Gauthier François (dir.), *Arcabas - Hommage à Bernanos. Un cri de révolte contre l'oppression*, éditions Scriptoria, 2020.

Gauthier François, *Entretien avec Arcabas*, Goliath magazine n° 100, janvier-février 2005.

Gauthier François (coord.), *Arcabas. Réalisations monumentales*, éditions Scriptoria, 2015.

Julien Christine, *Musée Arcabas en Chartreuse, Guide pratique du musée*, Département de l'Isère, réédition 2023.

Ladous Régis, Berthod Bernard, *Arcabas. Peintures*, éditions CLD, 2012.

Laudet Patrick, *Arcabas, Notre Dame de la Salette*, éditions Scriptoria, 2017.

Renault-Langlois Manuelle-Anne, *Arcabas ou la recherche infinie de la beauté*, La petite collection, éditions Scriptoria, 2012.

Renault-Langlois Manuelle-Anne, *Arcabas scènes de vie*, La petite collection, éditions Scriptoria, 2013.

Gonnet Philippe, *Arcabas, vitraux en Rhône-Alpes*, Conseil général de l'Isère, 2013.

Gonnet Philippe, *L'abbé, le peintre, le maire, une rencontre singulière*, Conseil général de l'Isère, 2013.

Révillion Bertrand, *Peindre, ma secrète prière - Conversation avec Arcabas*, éditions Scriptoria, 2023.

MULTIMÉDIA

KTO, *Arcabas, le peintre de l'âme*, documentaire, 2015, 60 min (en ligne).

Manuel Valérie, *Passion Résurrection*, documentaire France 2 - CFRT, 2004, 22 min (en ligne).

May Gaëlle, *Arcabas, Rencontre au soir de sa vie*, film documentaire, Lueurs productions, Martigny, 2021.

Ostian Pierre, *Arcabas, peintre*, film documentaire, Le Hérisson Bavard, 2007, 60 min.

Ostian Pierre, *DVD Arcabas peintre*, Association des amis de l'église de St Hugues de Chartreuse et l'œuvre d'Arcabas, 2008.

Verboven Lucette, *Interviews ARCABAS met Lucette Verboven*, 2018 (en ligne).

Lobatchev Dimitri, *NAVIGATOR, DVD : Musée d'art sacré contemporain en 3D*, 2016.

GLOSSAIRE

Abstrait : c'est une façon de s'exprimer sans essayer de représenter des choses réelles comme des personnes ou des paysages. Les artistes utilisent principalement des formes, des couleurs et des lignes.

Artiste : c'est une personne qui crée des œuvres d'art. Par exemple, un peintre, une sculptrice, un photographe, une écrivaine ou un musicien.

Atelier d'artiste : c'est l'endroit où un artiste travaille pour créer ses œuvres (comme des tableaux ou des sculptures). Il y range tout son matériel : pinceaux, toiles, chevalets.

Autoportrait : c'est une œuvre dans laquelle un artiste se représente lui-même.

Cadre : c'est un objet, souvent en bois, que l'on met tout autour d'un tableau pour le protéger et le mettre en valeur une fois qu'il est terminé.

Chevalet : c'est un support souvent en bois sur lequel le peintre pose sa toile pour la repeindre.

École des Beaux-Arts de Paris : c'est une grande école à Paris où l'on apprend à devenir artiste. On y apprend à dessiner, peindre ou sculpter. Beaucoup d'artistes célèbres y ont étudié.

Figuratif : c'est un art qui représente des choses qu'on connaît : comme des personnes, des animaux, des objets... On peut reconnaître facilement ce qui est dessiné ou peint. Ce peut être réel ou imaginaire (ex : licorne/cheval).

Fresque : c'est une œuvre peinte directement sur un mur ou un plafond dont l'enduit est encore frais. En séchant, la peinture est incrustée dans la matière, ce qui la rend très solide.

Modèle : c'est la personne où l'objet qui pose pour l'artiste.

Musée du Louvre de Paris : c'est le plus grand musée du monde. Situé à Paris, on peut y voir beaucoup d'œuvres d'art célèbres, comme la *Joconde*. Il y a des tableaux, des sculptures et plein d'autres trésors venus du monde entier.

Palette de peintre : c'est une petite planche sur laquelle le peintre met et mélange ses couleurs avant de peindre. Il la tient souvent dans sa main pendant qu'il travaille.

Portrait : c'est un dessin, une peinture, une photographie ou une sculpture représentant une personne.

Toile : c'est un grand morceau de tissu tendu sur un châssis (structure en bois), sur lequel les artistes peignent leurs tableaux.

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour cette exposition, nous privilégions les visites libres en autonomie. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous fournir les informations nécessaires à l'organisation de votre visite.

AIDES À LA VISITE

Des outils sont à votre disposition pour organiser la visite de votre groupe :

- Ce dossier pédagogique
- Un kit de visite pour les enseignants

HORAIRES

Le musée est exclusivement réservé aux groupes le lundi, de 9h15 à 18h.

Les visites sont également possibles pour les groupes du mercredi au vendredi, de 10h à 18h.

RÉSERVATIONS

La réservation est **obligatoire** pour préparer votre venue. Pour les visites guidées, la réservation se fait **au minimum trois semaines à l'avance**. Les réservations se font auprès de l'équipe d'accueil, sur place ou par téléphone au 04 76 42 97 35, du lundi au dimanche (sauf mardi) de 10h à 18h.

En cas d'annulation, nous vous remercions de nous informer au minimum 72 heures à l'avance. Par ailleurs, tout retard supérieur à 30 minutes pourrait compromettre notre capacité à accueillir le groupe.

TARIF

L'exposition *Arcabas Rétrospective* est accessible en visite libre pour les groupes et son entrée est gratuite, mais nécessite impérativement une réservation préalable auprès de notre équipe d'accueil.

EN PRATIQUE

Chaque groupe doit être accompagné d'au moins un adulte pour dix élèves. À leur arrivée, les élèves sont regroupés sur le parvis du musée ou dans l'espace d'accueil, selon la météo. Leurs effets personnels peuvent être déposés dans des bacs de rangement mis à disposition.

Les repas et goûters sont autorisés uniquement dans le parc, dans l'espace dédié, équipé de tables et chaises. Pour tout rassemblement ou pique-nique de groupe à partir de dix personnes ou toute demande particulière, merci de contacter l'accueil du musée au préalable.

Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite. Des ascenseurs desservent tous les niveaux.

ACCÈS

- **Transports en commun** : Tramway ligne B - Station La Tronche-Hôpital, puis bus 18 - arrêt Musée Hébert.
- **Par la route** :
À 2 km de Grenoble par la D512
Autoroutes Paris-Grenoble (A48) et Valence-Grenoble (A49) : sortie Grenoble-Bastille, suivre quai rive gauche / CHU La Tronche
Autoroute Genève-Grenoble (A41) : sortie La Tronche-Sablons
- **Dépose car** : Rue Doyen Gosse - Puis 5 minutes de marche à pied.

LE MUSÉE HÉBERT FAIT PARTIE DU RÉSEAU
DES 11 MUSÉES GRATUITS DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE.

 DOMAINE DE VIZILLE
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE

 **MAISON
BERGES**
VILLARD-BONNOT

 **MUSÉE DE
L'ANCIEN EVÊCHÉ**
GRENOBLE

 **MUSÉE ARCADAS
EN CHARTREUSE**
SAINT-HUGUES

 **MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
SAINT-LAURENT**
GRENOBLE

 **MUSÉE
CHAMPOLLION**
VIF

 **MUSÉE
DAUPHINOIS**
GRENOBLE

 **MUSÉE
HÉBERT**
LA TRONCHE

 **MUSÉE
HECTOR-BERLIOZ**
LA CÔTE SAINT-ANDRÉ

 **MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION**
DE L'ISÈRE
GRENOBLE

 **MUSÉE DE
SAINT-ANTOINE**
L'ABBAYE

 **MUSÉE
HÉBERT**
LA TRONCHE

Chemin Hébert
38700 La Tronche
Tél. 04 76 42 97 35

Entrée gratuite

**Exposition, musée et jardin accessibles
aux personnes à mobilité réduite**

Musée et jardin ouverts

Du mercredi au dimanche : de 10h à 18h
(fermé le 1er mai)

Lundi : accueil des groupes sur réservation
de 9h15 à 18h

Les œuvres d'Arcabas sont reproduites avec l'aimable
autorisation des ayants droit – Crédit photos : Denis Vinçon,
F.Pattou, Studio Silence