

FORMALISER UN PROJET
DES PREMIÈRES RÉFLEXIONS À LA CRÉATION D'OUTILS
POUR RENDRE L'ÉLÈVE PLUS AUTONOME DANS SA DÉMARCHE

POINT DE DÉPART

UN REGARD SUR LA SVT

* COMMENT LES ÉLÈVES ACCÈDENT À UNE DÉMARCHE SCIENTIFIQUE EN SVT ?

→ LES ÉLÈVES ONT UN PROBLÈME SCIENTIFIQUE. ILS FORMULENT UNE HYPOTHÈSE PUIS ILS UTILISENT LES P.O.C : PROUVER / OBSERVER / CONCLURE.

* NOUS EFFECTUONS UN TRANSFERT BRUT VERS LES ARTS PLASTIQUES.

→ LES ÉLÈVES ONT UNE PROBLÉMATIQUE. ILS IMAGINENT UNE HYPOTHÈSE DE CRÉATION PUIS ILS DOIVENT "PRODUIRE / OBSERVER / CONCLURE"

PREMIÈRE RÉFLEXION

QUELS OUTILS ?

- * Un outil pour palier la multiplication des fiches :
fiche avant-projet / fiche projet / fiche après-projet.
- * Un outil pour ritualiser l'enseignement et les apprentissages.
- * Un outil pour amener l'élève à questionner sa pratique et à mieux appréhender les oeuvres d'art

QUELS EFFETS ?

- * Permettre à l'élève de percevoir la séquence d'arts plastiques comme une unité et non un morcellement.
- * Permettre à l'élève d'avoir des repères et d'acquérir ou de gagner en autonomie.
- * Permettre à l'élève de construire sa pensée et de mieux soutenir son projet.

morcellement = tâches simples
unité = tâche complexe

travailler l'oral

PARTIR DES COMPÉTENCES ET EN SIMPLIFIER LA COMPRÉHENSION

QUELQUES EXEMPLES :

S'appropriier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive.

Je réfléchis tout en créant pour mieux comprendre les questions artistiques.

Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique et en anticiper les difficultés éventuelles.

Je sais où j'en suis dans mon projet et je prévois mes difficultés.

Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et lointain, notamment sur la diversité des images fixes et animées, analogiques et numériques.

Je me montre curieux de l'art et de la culture notamment de la diversité des images (fixes et animées, analogiques et numériques).

ÉTABLIR UN DOCUMENT À DESTINATION DES ÉLÈVES

EXPERIMENTER, PRODUIRE, CRÉER

- JE SAIS CHOISIR ET UTILISER DES MOYENS ARTISTIQUES VARIÉS ET APPROPRIÉS À MON PROJET.
- JE RÉFLÉCHIS TOUT EN CRÉANT POUR MIEUX COMPRENDRE LES QUESTIONS ARTISTIQUES.
- JE SUIS CAPABLE D'UTILISER DES OUTILS NUMÉRIQUES POUR PRODUIRE UNE CRÉATION ARTISTIQUES.
- J'APPRENDS À UTILISER ET MÉLANGER DIFFÉRENTES TECHNIQUES POUR DONNER FORME À MES CRÉATIONS.
- JE PENSE À LA PRÉSENTATION DE MON PROJET POUR MIEUX ME FAIRE COMPRENDRE.
- JE ME SERS D'IMAGES ET DE DOCUMENTS POUVANT ÊTRE UTILES À MON PROJET.

METTRE EN OEUVRE UN PROJET

- JE **CONÇOIS** JE RÉALISE ET JE MONTRE DES PROJETS SEUL OU EN GROUPE.
- JE TERMINE MA PRODUCTION TOUT EN ÉTANT GUIDER DANS LE PROJET PAR LE PROFESSEUR.
- JE SAIS OÙ J'EN SUIS DANS MON PROJET ET JE PRÉVOIS MES DIFFICULTÉS.
- JE ME MONTRE AUTONOME, RESPONSABLE ; JE PRENDS DES DÉCISIONS ET JE M'INTERROGE SUR LA VALEUR ARTISTIQUE DE MON PROJET.
- JE COMPARE MON INTENTION ET MA CRÉATION AU FIL DU PROJET POUR LE MODIFIER SI NÉCESSAIRE.

S'EXPRIMER, ANALYSE SA PRATIQUE, CELLE DES AUTRES ; ÉTABLIR DES LIENS AVEC LES ARTISTES ET S'OUVRIRE AU AUTRES.

- JE DIS AVEC UN VOCABULAIRE APPROPRIÉ CE QUE JE FAIS, JE RESSENS, J'OBSERVE OU J'ANALYSE ; ET JE M'EXPRIME POUR DÉFENDRE MES INTENTIONS OU DONNER MA VISION D'UNE OEUVRE.
- JE CRÉE DES RELATIONS ENTRE MON TRAVAIL ET LES OEUVRES OU LES DÉMARCHES D'ARTISTES QUE J'OBSERVE.
- J'EXPLIQUE PRÉCISEMENT MA PRATIQUE OU CELLE DU GROUPE ET J'ÉCOUTE ET ACCEPTE LES AVIS CONTRAIRE.
- JE ME MONTRE CURIEUX DE L'ART ET DE LA CULTURE NOTAMMENT DE LA DIVERSITÉ DES IMAGES (FIXES ET ANIMÉES, ANALOGIQUES ET NUMÉRIQUES)

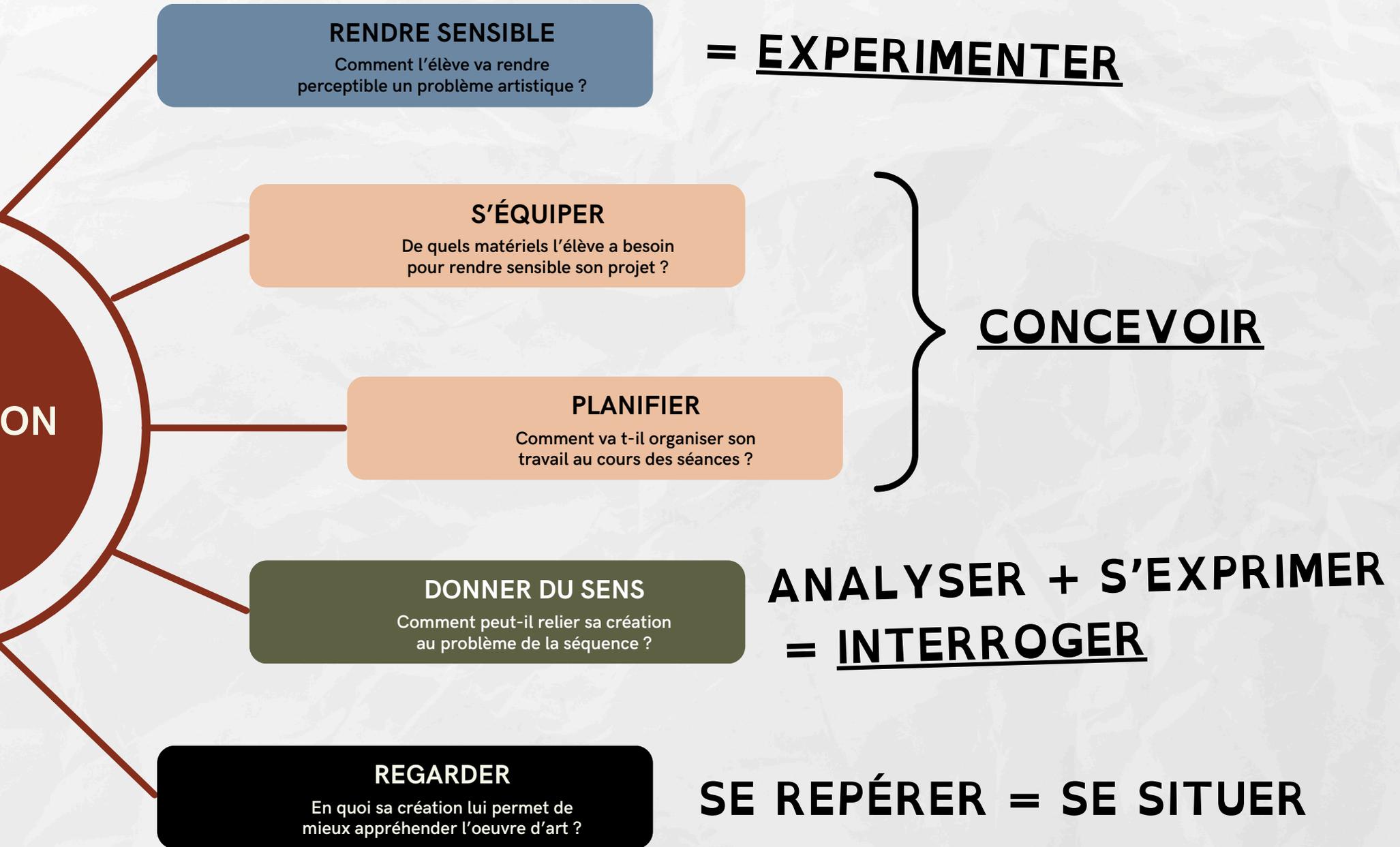
SE REPÉRER DANS LES DOMAINES LIÉS AUX ARTS PLASTIQUES, ÊTRE SENSIBLE AUX QUESTIONS DE L'ART

- JE RECONNAIS ET CONNAIS DES OEUVRES VARIÉES ET J'EN SAISIS LE SENS ET L'INTÉRÊT
- JE SUIS CAPABLE DE REPLACER UNE OEUVRE DANS SON CONTEXTE, SON ÉPOQUE OU SA ZONE GÉOGRAPHIE EN IDENTIFIANT SES CARACTÉRISTIQUES.
- JE PROPOSE ET J'ARGUMENTE MON ANALYSE D'OEUVRE.
- JE PARVIENS À ME METTRE À LA PLACE DE L'AUTEUR ET DU SPECTATEUR LORSQUE JE DÉCOUVRE UNE OEUVRE.
- JE PARTICIPE AUX DÉBATS QUE CRÉE L'ACTE ARTISTIQUE.

ACCOMPAGNEMENT
1 = ACQUIS INSUFFISANT
2 = ACQUIS FRAGILE
3 = ACQUIS SATISFAISANT
4 = ACQUIS TRÈS SATISFAISANT

Mes compétences :
AU CYCLE 4

DÉFINIR LA TERMINOLOGIE DES FUTURS OUTILS

DÉFINIR LA TERMINOLOGIE DES FUTURS OUTILS - SUITE

DÉFINITIONS

---

* EXPÉRIMENTER : ÉPROUVER, CONNAÎTRE PAR EXPÉRIENCE. PRATIQUER DES EXPÉRIENCES, DES OPÉRATIONS DESTINÉES À ÉTUDIER, À JUGER (QQCH.)

SYNONYME : ÉPROUVER, ESSAYER, TESTER, VÉRIFIER

* CONCEVOIR : FORMER (UNE IDÉE, UN CONCEPT). AVOIR UNE IDÉE CLAIRE DE QUELQUE-CHOSE. CRÉER PAR L'IMAGINATION.

SYNONYME : COMPRENDRE, SAISIR, IMAGINER, INVENTER

DÉFINIR LA TERMINOLOGIE DES FUTURS OUTILS - FIN

DÉFINITIONS

---

* INTERROGER : EXAMINER AVEC ATTENTION (QQCH.) POUR TROUVER UNE RÉPONSE À DES QUESTIONS.

SYNONYME : EXAMINER, QUESTIONNER

* SE SITUER : METTRE À UNE CERTAINE PLACE DANS UN ENSEMBLE. SE SITUER PAR RAPPORT À QQN, QQCH.

SYNONYME : DÉTECTER, APERCEVOIR, REMARQUER

LA FICHE NAVETTE : UN OUTIL UNIQUE

Comment exposerai-tu ta création ?
Fais un croquis sur la couverture de la
fiche pour répondre à cette question.

EXPÉRIMENTER ▲

INTERROGER ●

ACQUISITION : 1 2 3 4

CONCEVOIR ◆

ACQUISITION : 1 2 3 4

ACQUISITION : 1 2 3 4

Séquence : _____

PROBLÉMATIQUE : _____

FICHE
NAVETTE

NOM : _____

PRÉNOM : _____

CLASSE : _____

LES CARTES MÉTHODE : ENCOURAGER L'AUTONOMIE ET LA RÉFLEXIVITÉ

UN OUTIL CONÇU, ENTRE AUTRE, À PARTIR DES COMPÉTENCES TRADUITES
SOUS FORMES DE QUESTIONS

EXPÉRIMENTER

Expérimenter : Éprouver, connaître par expérience. Pratiquer des expériences, des opérations destinées à étudier, à juger (qqch.)

Synonyme : éprouver, essayer, tester, vérifier

CONCEVOIR

Concevoir : Former (une idée, un concept). Avoir une idée claire de quelque-chose. Créer par l'imagination.

Synonyme : comprendre, saisir, imaginer, inventer

RECTO

JE M'ÉQUIPE

- DE QUEL MATÉRIEL AS-TU BESOIN POUR RÉALISER TON PROJET ?
- COMMENT PEUX-TU RÉUNIR CE MATÉRIEL ?

JE PLANIFIE

- COMMENT VAS-TU ORGANISER LES ÉTAPES DE TON TRAVAIL ?
- OÙ EN ES-TU DANS TON PROJET ET QUE TE RESTE-T-IL À FAIRE POUR ARRIVER AU BOUT ?

J'ÉLABORE

- ES-TU ARRIVÉ AU BOUT DE TON PROJET ? OUI/NON POURQUOI ?
- POURQUOI TES CHOIX DE CRÉATION SONT UNE RÉPONSE POSSIBLE À LA PROBLÉMATIQUE ?
- QU'AS-TU MODIFIÉ DANS TA RÉALISATION DEPUIS TON IDÉE DE DÉPART ? POURQUOI ?

JE TESTE, JE FABRIQUE, JE RÉALISE

- QUELS OUTILS AS-TU EMPLOYÉS ET PARAISSENT-ILS APPROPRIÉS À TON PROJET ?
- QUELLES ONT ÉTÉ TES RÉFLEXIONS PENDANT QUE TU RÉALISAIS TA CRÉATION ?
- AS-TU UTILISÉ DES OUTILS NUMÉRIQUES, POUR OBTENIR QUELS EFFETS ?
- QUELLES TECHNIQUES AS-TU CHOISIES D'EMPLOYER ET DE MÉLANGER POUR RÉALISER TON IDÉE ?
- QUELLE PRÉSENTATION AS-TU IMAGINÉE POUR FAIRE COMPRENDRE TON PROJET AU SPECTATEUR ?
- QUELS IMAGES OU DOCUMENTS AS-TU RECHERCHÉS POUR T'AIDER DANS TA CRÉATION ?
- QUELLE(S) NOTION(S) AS-TU PARTICULIÈREMENT TRAVAILLÉE(S) DURANT CE PROJET ?

INTERROGER

Interroger : Examiner avec attention (qqch.) pour trouver une réponse à des questions.

Synonyme : examiner, questionner

SE SITUER

Se situer : Mettre à une certaine place dans un ensemble. Se situer par rapport à qqn, qqch.

Synonyme : détecter, apercevoir, remarquer

VERSO

LES OEUVRES DANS LA SÉQUENCE

- QU'EST-CE QUI ATTIRE TON ATTENTION DANS L'OEUVRE ET QUEL SENS LUI DONNES-TU ?
- QU'EST-CE QUI TE PERMET DE DISTINGUER LE CONTEXTE, L'ÉPOQUE OU LA ZONE GÉOGRAPHIQUE DANS LEQUEL CETTE OEUVRE A ÉTÉ CRÉÉE ?
- QUELLE EST L'INTENTION DE L'ARTISTE ? ET COMMENT LE SPECTATEUR POURRAIT LA COMPRENDRE ?
- QUEL LIEN ENTRETIENT L'OEUVRE AVEC LA PROBLÉMATIQUE, LA DEMANDE ET TON TRAVAIL ?
- QUE SOUHAITERAIS-TU AJOUTER SUR CETTE OEUVRE QUI NE FIGURE PAS DANS LES AUTRES QUESTIONS ?

MOI FACE À MA CRÉATION

- QU'AS-TU CRÉÉ ET QU'AS-TU ÉPROUVÉ PENDANT LA RÉALISATION DE TON PROJET ?
- À QUOI AS-TU ÉTÉ ATTENTIF DANS TON PROJET ET POURQUOI TON ATTENTION C'EST PORTÉE LÀ DESSUS ?
- QUELLE CRITIQUE A ÉTÉ UTILE POUR FAIRE AVANCER TON PROJET ?

MA CRÉATION FACE À LA SÉQUENCE

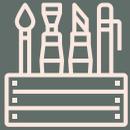
- QUEL EST LE RAPPORT ENTRE TES INTENTIONS ET LA PROBLÉMATIQUE ?
- QUELS LIENS PEUX-TU FAIRE ENTRE TA CRÉATION ET LES OEUVRES DE LA SÉQUENCE ?
- QU'AS-TU DÉCOUVERT SUR L'ART DURANT LA SÉQUENCE ?

LE SPECTATEUR FACE À MA CRÉATION

- QU'EST-CE QUI POURRAIT ATTIRER L'ATTENTION DANS TON PROJET POUR COMPRENDRE TES INTENTIONS ?

OU LA FICHE MÉTHODE : À COLLER DANS LE CAHIER

EXPÉRIMENTER

JE TESTE, JE FABRIQUE, JE RÉALISE

- QUELS OUTILS AS-TU EMPLOYÉS ET PARAISSENT-ILS APPROPRIÉS À TON PROJET ?
- QUELLES ONT ÉTÉ TES RÉFLEXIONS PENDANT QUE TU RÉALISAIS TA CRÉATION ?
- AS-TU UTILISÉ DES OUTILS NUMÉRIQUES, POUR OBTENIR QUELS EFFETS ?
- QUELLES TECHNIQUES AS-TU CHOISIES D'EMPLOYER ET DE MÉLANGER POUR RÉALISER TON IDÉE ?
- QUELLE PRÉSENTATION AS-TU IMAGINÉE POUR FAIRE COMPRENDRE TON PROJET AU SPECTATEUR ?
- QUELS IMAGES OU DOCUMENTS AS-TU RECHERCHÉS POUR T'AIDER DANS TA CRÉATION ?
- QUELLE(S) NOTION(S) AS-TU PARTICULIÈREMENT TRAVAILLÉE(S) DURANT CE PROJET ?

INTERROGER

MOI FACE À MA CRÉATION

- QU'AS-TU CRÉÉ ET QU'AS-TU ÉPROUVÉ PENDANT LA RÉALISATION DE TON PROJET ?
- À QUOI AS-TU ÉTÉ ATTENTIF DANS TON PROJET ET POURQUOI TON ATTENTION C'EST PORTÉE LÀ DESSUS ?
- QUELLE CRITIQUE A ÉTÉ UTILE POUR FAIRE AVANCER TON PROJET ?

MA CRÉATION FACE LA SÉQUENCE

- QUEL EST LE RAPPORT ENTRE TES INTENTIONS ET LA PROBLÉMATIQUE ?
- QUELS LIENS PEUX-TU FAIRE ENTRE TA CRÉATION ET LES OEUVRES DE LA SÉQUENCE ?
- QU'AS-TU DÉCOUVERT SUR L'ART DURANT LA SÉQUENCE ?

LE SPECTATEUR FACE À MA CRÉATION

- QU'EST-CE QUI POURRAIT ATTIRER L'ATTENTION DANS TON PROJET POUR COMPRENDRE TES INTENTIONS ?

CONCEVOIR

JE M'ÉQUIPE

- DE QUEL MATÉRIEL AS-TU BESOIN POUR RÉALISER TON PROJET ?
- COMMENT PEUX-TU RÉUNIR CE MATÉRIEL ?

JE PLANIFIE

- COMMENT VAS-TU ORGANISER LES ÉTAPES DE TON TRAVAIL ?
- OÙ EN ES-TU DANS TON PROJET ET QUE TE RESTE T-IL À FAIRE POUR ARRIVER AU BOUT ?

J'ÉLABORE

- ES-TU ARRIVÉ AU BOUT DE TON PROJET ? OUI/NON POURQUOI ?
- EN QUOI TES CHOIX DE CRÉATION SONT UNE RÉPONSE POSSIBLE À LA PROBLÉMATIQUE ?
- QU'AS-TU MODIFIÉ DANS TA RÉALISATION DEPUIS TON IDÉE DE DÉPART ? POURQUOI ?

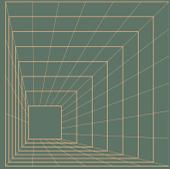
SE SITUER

LES OEUVRES DANS LA SÉQUENCE

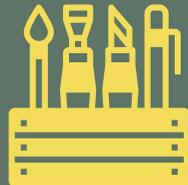
- QU'EST-CE QUI ATTIRE TON ATTENTION DANS L'OEUVRE ET QUEL SENS LUI DONNES-TU ?
- QU'EST-CE QUI TE PERMET DE DISTINGUER LE CONTEXTE, L'ÉPOQUE OU LA ZONE GÉOGRAPHIQUE DANS LEQUEL CETTE OEUVRE A ÉTÉ CRÉÉE ?
- QUELLE EST L'INTENTION DE L'ARTISTE ? ET COMMENT LE SPECTATEUR POURRAIT LA COMPRENDRE ?
- QUEL LIEN ENTRETIEN L'OEUVRE AVEC LA PROBLÉMATIQUE, LA DÉMARCHE ET TON TRAVAIL ?
- QUE SOUHAITERAIS-TU AJOUTER SUR CETTE OEUVRE QUI NE FIGURE PAS DANS LES AUTRES QUESTIONS ?

+ LA CARTE NOTIONS

NOTIONS

Tout comme les mots pour l'écriture, les sons pour la musique, les arts plastiques ont un langage défini par des éléments précis.

RECTO

LES NOTIONS

LA FORME (cerne, contour, forme ouverte, forme fermée, concrète, abstraite...)

L'ESPACE (littéral, suggéré, représenté, présenté...)

LA LUMIÈRE (directe, indirecte, ombre, clair-obscur, naturelle, artificielle...)

LA COULEUR (matérielle, immatérielle, symbolique, saturée, pâle, chaude, froide...)

LA MATIÈRE (aspect, texture, matériau, solide, malléable...)

LE CORPS (sujet, anatomique, geste, support, spectateur...)

LE SUPPORT (plat, volume, rigide, souple, tendu, fixe, transportable, mobile, numérique...)

LES OUTILS (manufacturés, inventés, détournés, manuels, automatiques, numériques...)

LE TEMPS (durée, succession, temps de l'œuvre, temps à l'œuvre...)

VERSO

LA FICHE ALLER + LOIN : UNE PASSERELLE VERS LES OEUVRES D'ART

- QU'EST-CE QUI ATTIRE TON ATTENTION DANS L'OEUVRE ET QUEL SENS LUI DONNES-TU ?
- QU'EST-CE QUI TE PERMET DE DISTINGUER LE CONTEXTE, L'ÉPOQUE OU LA ZONE GÉOGRAPHIQUE DANS LEQUEL CETTE OEUVRE A ÉTÉ CRÉÉE ?
- QUELLE EST L'INTENTION DE L'ARTISTE ? ET COMMENT LE SPECTATEUR POURRAIT LA COMPRENDRE ?
- QUEL LIEN ENTRETIEN L'OEUVRE AVEC LA PROBLÉMATIQUE, LA DEMANDE ET TON TRAVAIL ?
- QUE SOUHAITERAIS-TU AJOUTER SUR CETTE OEUVRE QUI NE FIGURE PAS DANS LES AUTRES QUESTIONS ?

Les réponses devront être argumenter et justifier

ACQUISITION : **1 2 3 4**

+ SE SITUER

CROQUIS DE L'OEUVRE

PROBLÉMATIQUE :

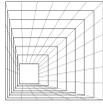
Signature :

ALLER + LOIN

NOM :
PRÉNOM :
CLASSE :

LES FICHES OEUVRES : CLASSÉES PAR NOTIONS

ESPACE
SUGGÉRÉ

Piero della Francesca , La cité Idéale, vers 1480, huile et tempera sur panneau de bois, 67 x 239 cm,

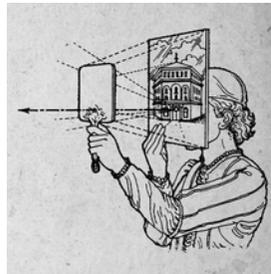

Selon E. Panofsky, « le traitement de la perspective ne relève pas de simples considérations techniques ou mathématiques mais s'appuie sur une philosophie de l'espace, elle-même solidaire d'une conception de la relation entre le sujet et le monde. Bref, la perspective n'est pas seulement une innovation technique mais une façon de voir le monde ».

Piero della Francesca peint un espace quasi utopique visant une perfection architecturale et humaine.

Il s'agit par le jeu de la perspective linéaire de montrer une "société idéale", celle de la Renaissance, loin des villes médiévales aux ruelles tortueuses.

Cette peinture ne cherche pas à montrer la réalité mais bien un point de vue sur celle-ci.

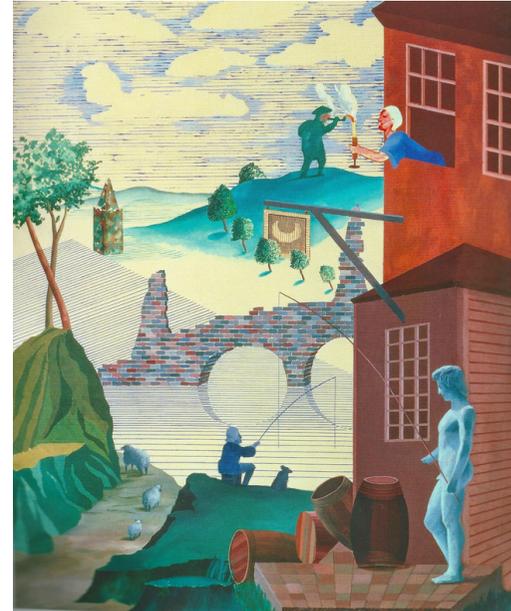

En invitant le spectateur à trouver la bonne place et la bonne distance par rapport au miroir, le peintre Filippo Brunelleschi suggère que le point d'observation détermine ce qui est vu : ce qui est dessiné correspond à ce qui serait réellement vu en un point fixé de l'espace.

ESPACE
SUGGÉRÉ

David Hockney, Kerby (D'après Hogarth) 1975, huile sur toile, 182,8 x 152,4 cm

Inspiré de cette gravure

« Nous ne contemplons pas le monde avec de la distance ; nous sommes à l'intérieur, et c'est ainsi que nous ressentons ... je ne veux pas me contenter de regarder par des trous de serrures » - David Hockney

Pour réaliser cette œuvre, David Hockney s'est inspiré d'une gravure de William Hogarth, intitulée Perspective absurdes. David Hockney met en pratique le principe de la "perspective inversée"*, une des clés de son travail.

*Dans la perspective inversée, les lignes parallèles dans l'espace tridimensionnel sont dessinées comme divergentes contre l'horizon. Techniquement, les points de fuite sont placés à l'extérieur du tableau avec l'illusion qu'ils sont « devant » le tableau.

LES FICHES OEUVRES : CLASSÉES PAR NOTIONS

TEMPS

DURÉE

Andy Warhol, Empire, documentaire noir et blanc, 8 h 5 min, 1964.

CITATION :

« UNE HEURE N'EST PAS QU'UNE HEURE. C'EST UN VASE REMPLI DE PARFUMS, DE SONS, DE PROJETS ET DE CLIMATS. »

MARCEL PROUST, A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU, SEPTIÈME TOME, LE TEMPS RETROUVÉ, 1927, PARIS, GALLIMARD, P. 39.

ACCÉDER À LA VIDÉO

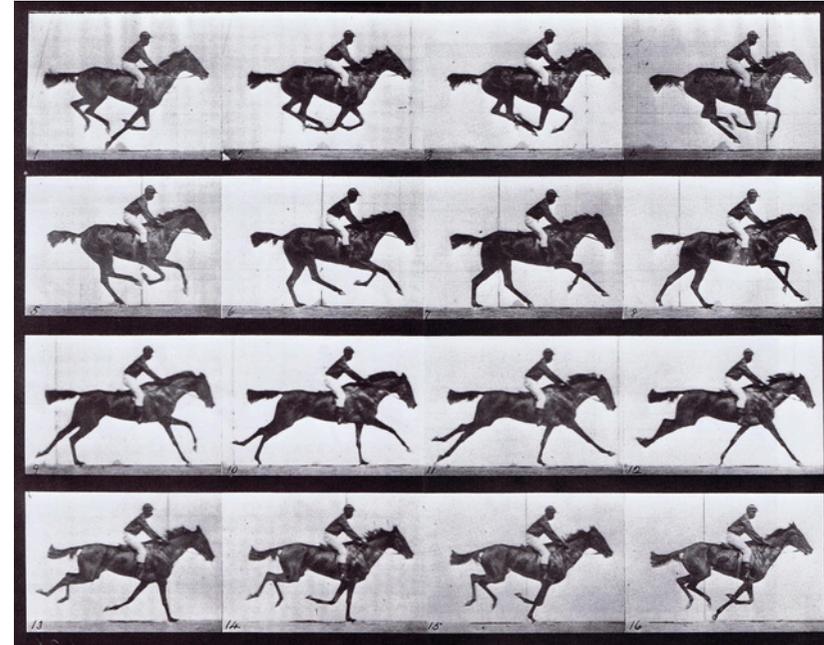
Andy Warhol choisit de filmer en plan fixe l'Empire State Building depuis le coucher du soleil jusqu'au noir complet. Le spectateur éprouve la durée quantifiable (mesurable) d'un événement quotidien de la ville de New-York. L'envie de voir l'immeuble allumé puis éteint ne peut se produire qu'à condition d'accepter l'acte de contemplation.

TEMPS

SUCCESION

Eadweard Muybridge, Annie G. au galop, planche 626 publiée dans Animal Locomotion, 1887

Dans *Animal Locomotion*, Muybridge utilise douze (puis vingt-quatre) appareils à déclenchement successif placés en ligne à une quinzaine de centimètres les uns des autres. Les sujets déclenchent les appareils en passant devant. Le résultat est fascinant : ces photos, à la fois témoins fidèles et procédés étranges, établissent un pont entre la science et l'art.

LES FICHES OEUVRES : CLASSÉES PAR NOTIONS

CORPS

SUJET DE L'OEUVRE

*Rembrandt, La leçon d'anatomie
du docteur Tulp, 1632,
huile sur toile, 169,5 × 216,5 cm*

“Ce tableau est commandé dans le cadre de la leçon d'anatomie du Docteur Nicolaes Tulp en janvier 1632. Rembrandt représente les chirurgiens à l'ouvrage, chacun observant un élément différent. Le dynamisme est apporté par les vifs contrastes entre la lumière et l'obscurité. Dans ce portrait de groupe, le jeune peintre fait montre de sa technique légendaire et de son immense talent pour peindre des portraits vivants.” _mauritshuis.nl

“CETTE TOILE RÉVÈLE L'EFFERVESCENCE DE L'ÉPOQUE AUTOUR DE LA DÉCOUVERTE DU FONCTIONNEMENT DU CORPS HUMAIN ET L'ESSOR DES SCIENCES.” _BEAUXARTS.COM

CORPS

GESTE DE L'ARTISTE

*Jackson Pollock, Rythme
d'automne (N° 30), 266,7 × 525,8
cm, 1950, MoMA New-York*

“UN CRITIQUE A ÉCRIT QUE MES TABLEAUX N'AVAIENT NI COMMENCEMENT NI FIN. IL NE L'ENTENDAIT PAS COMME UN COMPLIMENT, OR C'EN ÉTAIT UN. C'ÉTAIT MÊME UN BEAU COMPLIMENT.” _ JACKSON POLLOCK

*DRIPPING : DE L'ANGLAIS TO DRIP, « LAISSER GOUTTER »

Représentative de l'action painting, cette œuvre a été peinte à l'aide de la technique du dripping*. L'artiste, qui avait posé la toile au sol, se déplaçait autour d'elle et s'identifiait aux Indiens qui travaillaient sur le sable. Il n'y a plus de sujet, ni de symbole, seulement la peinture à l'état brut.

LES FICHES OEUVRES : CLASSÉES PAR NOTIONS

COULEUR

IMMATÉRIELLE

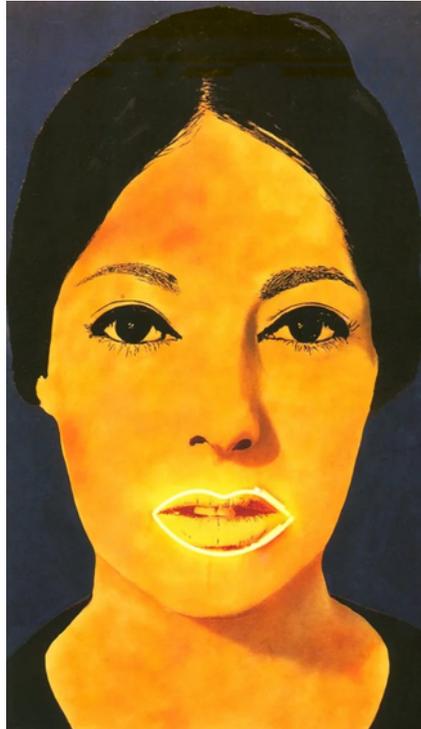
Martial Raysse, Peinture à haute tension, 1965, 162.5 x 97.5 cm, acrylique et néon sur toile

“LE NÉON C'EST LA COULEUR VIVANTE, UNE COULEUR PAR-DELÀ LA COULEUR... AVEC LE NÉON, VOUS POUVEZ PROJETER L'IDÉE DE COULEUR EN MOUVEMENT, C'EST-À-DIRE UN MOUVEMENT DE LA SENSIBILITÉ SANS AGITATION.” _ MARTIAL RAYSSE

“Pour le jeune homme que j'étais ... le plastique et les néons correspondaient à la découverte d'une vie nouvelle, où des objets colorés et performants commençaient à remplacer les vieilles casseroles.

Ce n'est pas un hasard si j'ai travaillé le néon avant les Américains. Eux étaient nés dans une société où il y en avait partout. Ça ne les étonnait pas, alors que moi, je n'en avais vu que deux sur la grande avenue de Nice. Ils m'apparaissaient comme des icônes.”

_Martial Raysse dans Télérama, le 08 décembre 2020

COULEUR

MATÉRIELLE

Katharina Grosse, One Floor Up More Highly, 2012, installation au Mass MoCA (USA)

“...nous avons fabriqué des rochers...puis nous les avons peints. Cela a beaucoup à voir avec la façon dont les changements d'échelle et de couleur peuvent transformer le matériau en quelque chose d'ambigu : dans cette installation, le sol ressemble un peu à un pigment brut...”

_Propos de l'artiste traduits depuis le site :

www.artforum.com/columns/katharina-grosse-talks-about-her-work-at-mass-moca-196477/

LES FICHES OEUVRES : CLASSÉES PAR NOTIONS

SUPPORT

MATERIELLE

Jean-Michel Basquiat, *Gravestone*,
Acrylique, huile et crayon gras sur
éléments en bois, 140 x 172,4 x
55,9 cm

Ce triptyque, constitué d'éléments modestes, évoque un retable. Il est un hommage à Andy Warhol après sa mort..

LE RETABLE EST UNE CONSTRUCTION VERTICALE QUI PORTE DES DÉGORS SCULPTÉS, PARFOIS PEINTS, EN ARRIÈRE DE LA TABLE D'AUTEL D'UN ÉDIFICE RELIGIEUX (ÉGLISE, CHAPELLE).

PIERRE PAUL RUBENS, LE MARTYRE DE SAINT ETIENNE, HUILE SUR BOIS, 437 X 530 CM, MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE VALENCIENNES ->

SUPPORT

NUMERIQUE

Alain Bubleux, 2005, *Vidéo-projection*
béta numérique transférée sur DVD,
couleur, sonore, 10'44'. Collection
MAC/VAL

« Il convient de faire « la distinction entre l'art qui utilise le numérique comme simple outil pour créer des objets plus traditionnels – photographie, impression, sculpture ou musique – et l'art qui l'utilise comme médium à part entière. Dans ce second cas, l'œuvre est produite, stockée et présentée uniquement sous format numérique et en exploite le potentiel interactif ou participatif ».

_DIOUF Laurent, VINCENT Anne, WORMS Anne-Cécile, « Les arts numériques », Dossiers du CRISP, 2013/1 (N° 81)

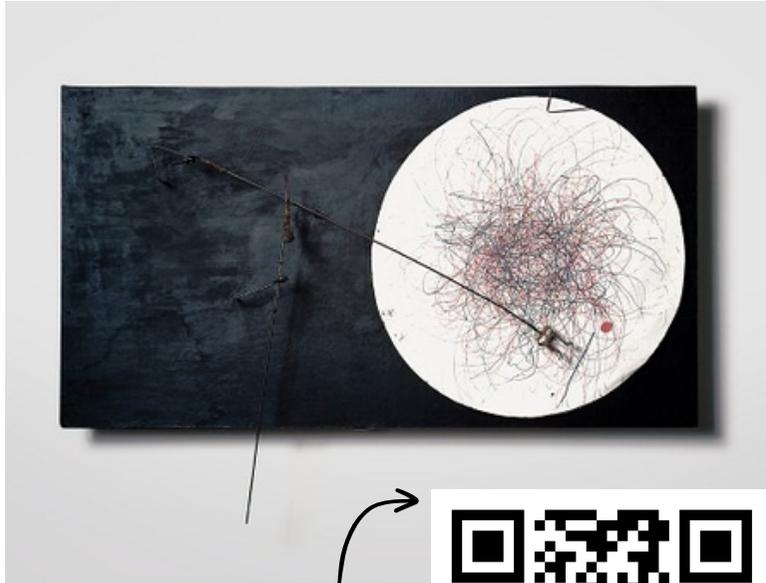
LES FICHES OEUVRES : CLASSÉES PAR NOTIONS

OUTILS

Jean Tinguely, *Machine à dessiner N°3*, 1955, Musée Tinguely de Bâle

MÉCANIQUE

ACCÈS AU SITE DU MUSÉE

"L'ART EST TOTAL. CAR IL PEUT ÊTRE «FAIT» AUSSI BIEN DE PIERRE ET D'HUILE, DE BOIS ET DE FER, D'AIR ET D'ÉNERGIE, DE GOUACHE, DE TOILES ET DE SITUATIONS, D'IMAGINAIRE ET D'OBSTINATION, D'ENNUI, DE BOUFFONNERIE, DE COLÈRE, D'INTELLIGENCE, DE COLLE ET DE FIL DE FER OU D'OPPOSITION..." _JEAN TINGUELY

En 1955, Jean Tinguely réalise trois machines pour produire de manière mécanique des dessins. Ces œuvres ont la particularité d'être une œuvre qui produit elle-même des œuvres.

OUTILS

Niki de Saint-Phalle, *Tir*, 1961, 175x80 cm, Centre Pompidou, Paris

DÉTOURNÉ

ACCÈS AU
PODCAST VIDÉO

« Un assassinat sans victime. J'ai tiré parce que j'aimais voir le tableau saigner et mourir ». C'est ainsi que Niki de Saint Phalle évoque les « Tirs » qu'elle réalise entre 1961 et 1963, un dispositif de douze actions spectaculaires que l'artiste met en place avec Jean Tinguely.

[_https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/c84q8E](https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/c84q8E)

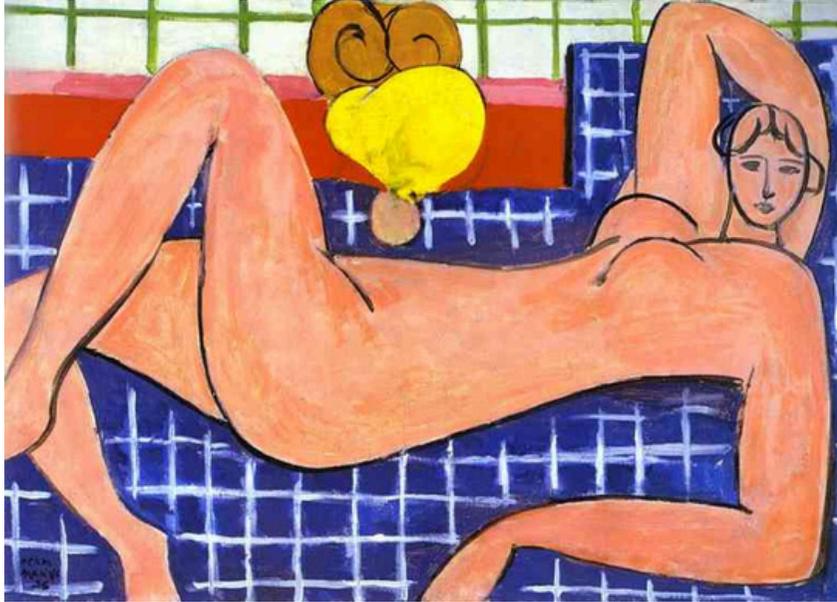
LES FICHES OEUVRES : CLASSÉES PAR NOTIONS

FORME

Henri Matisse, *Nu Rose*, 1935, huile sur toile, 62x92cm, musée de Baltimore

ECART

« SI ON MET DES YEUX, UN NEZ, UNE BOUCHE, ÇA N'A PAS GRANDE UTILITÉ, AU CONTRAIRE, ÇA PARALYSE L'IMAGINATION DU SPECTATEUR ET ÇA OBLIGE À VOIR UNE PERSONNE D'UNE CERTAINE FORME, UNE CERTAINE RESSEMBLANCE... » _HENRI MATISSE

Dans cette peinture, on remarque que le corps déborde le cadre de la toile : en haut, en bas et à gauche. Matisse ne cherche pas à reproduire le corps de façon vraisemblable mais ce sert de la déformation et de l'exagération pour remplir l'espace du support. On a l'impression qu'il cherche plus à évoquer l'idée d'immensité dans l'espace limité de la toile.

FORME

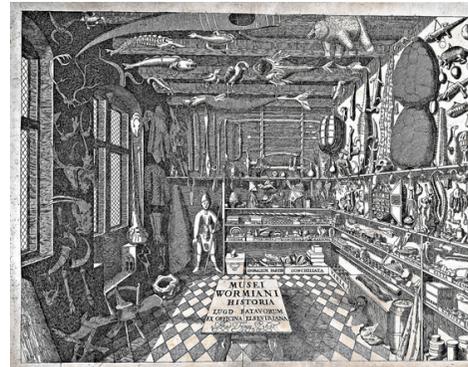
Thomas Grünfeld, série Misfits (Flamant rose/Cochon), 2005, Taxidermie, 75x75x30 cm

HYBRIDE

L'artiste critique le "bon goût allemand" : la "Gemütlichkeit" (satisfaction à être chez soi, parmi des trophées de chasse, coucous et autres curiosités).

Grünfeld choisit de réinventer la taxidermie et le trophée de chasse par la création d'improbables nouvelles espèces animales.

LES CABINETS DE CURIOSITÉS OU WUNDERKAMMER ÉTAIENT DES PIÈCES, OU PARFOIS DES MEUBLES, OÙ ÉTAIENT ENTREPOSÉES ET EXPOSÉES DES « CHOSES RARES, NOUVELLES, SINGULIÈRES », POUR REPRENDRE LA DÉFINITION DU LITTRÉ

FRONTISPICE DE MUSEI WORMIANI HISTORIA (1655) MONTRANT L'INTÉRIEUR DU CABINET DE CURIOSITÉS DE WORM.

LES FICHES OEUVRES : CLASSÉES PAR NOTIONS

LUMIÈRE

NATURELLE

James Turrell, Crater's Eye from Roden Crater Project, Installation, 1979-

Les pièces du Roden Crater ont été conçues par l'artiste pour procurer aux visiteurs un espace d'interaction entre eux et la lumière extérieure. Ainsi, Turrell cherche à offrir un point de vue idéal pour la contemplation des phénomènes célestes.

LUMIÈRE

ARTIFICIELLE

Olafur Eliasson, The Weather Project, 2003, Installation, Turbine Hall du Tate Modern de Londres

"AU FIL DES ANS, DANS LA FABRICATION DE L'ART, J'AI CONSTAMMENT EXPLORÉ LES PROBLÈMES LIÉS À L'ESPACE, AU TEMPS, À LA LUMIÈRE ET À LA SOCIÉTÉ. JE M'INTÉRESSE PARTICULIÈREMENT À LA FAÇON DONT LA LUMIÈRE D'UN ESPACE DÉTERMINE LA FAÇON DONT NOUS VOYONS CET ESPACE ET DE LA MÊME MANIÈRE, DANS LA FAÇON DONT LA LUMIÈRE ET LA COULEUR SONT EN RÉALITÉ DES PHÉNOMÈNES EN NOUS, À L'INTÉRIEUR DE NOS PROPRES YEUX..." _OLAFUR ELIASSON

Pour son installation, Olafur Eliasson a disposé un soleil orangé artificiel et un plafond de miroirs dans la grande halle du Tate Modern. La saturation de l'espace par la couleur jaune provoque un changement de la perception, faisant voir au spectateur son entourage immédiat en noir et blanc.

LES FICHES OEUVRES : CLASSÉES PAR NOTIONS

MATIÈRE

*Eugène Leroy, Portrait, 1962,
huile sur toile*

ASPECT/TEXTURE

« Tout ce que j'ai essayé en peinture c'est d'arriver [...] à une espèce d'absence [...] pour que la peinture soit totalement elle-même » commente l'artiste en 1979. Chaque toile se présente à lui comme un véritable champ de bataille où s'affrontent image et matière. Concevant la peinture comme une surface en profondeur, il réunit, couche après couche, l'ensemble des impressions momentanées suscitées par le motif.

[_https://www.parismusees.paris.fr/fr/exposition/eugene-leroy](https://www.parismusees.paris.fr/fr/exposition/eugene-leroy)

MATIÈRE

*Vik Muniz, Double Mona Lisa (Peanut Butter + Jelly) » (après Warhol),
1999, c-print, 120 x 150 cm*

ASPECT/TEXTURE

Vik Muniz utilise des archétypes de l'histoire de l'art – la Joconde – ou des icônes cinématographiques – Marlène Dietrich, Liz Taylor – qu'il construit ou plutôt reconstruit à l'aide de matières allant des plus pauvres aux plus nobles, de la poussière aux diamants.

[_https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/vik-muniz-profondeur-dans-la-matiere-1118405/](https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/vik-muniz-profondeur-dans-la-matiere-1118405/)

PAROLES D'ÉLÈVES

Problématique de séquence : A quelle condition un objet usagé, un débris, un rebut... peuvent devenir oeuvre d'art ?

Pauline M. 3ème :

Expérimenter :

“Mon idée est de transformer une boîte à chaussure en chaussure. J’ai commencé par dessiner la semelle en faisant le contour d’une de mes baskets. Par la suite, j’ai sculpté et assemblé les parties de gauche, de droite et enfin le dessus. J’ai peint l’extérieur et ajouté le logo. Au dernier moment, j’ai collé un véritable lacet pour donner un aspect plus réaliste.”

PAROLES D'ÉLÈVES

Problématique de séquence : Comment faire naître une fiction à partir d'un objet réel du quotidien ?

Ayman F. 5ème :

Concevoir :

"S1 : J'ai coupé puis assemblé la tête et l'arrière du rat en plastique. Il me reste à modeler la pâte auto-durcissante, afin de combler le corps du rat qui a été coupé, et la mettre en peinture.

S2 : J'ai modelé la pâte auto-durcissante, il me reste à mettre en peinture la pâte.

S3 : J'ai mis en peinture la pâte, il ne me reste plus rien à faire."

PAROLES D'ÉLÈVES

Problématique de séquence : A quel condition un objet usagé, un débris, un rebut... peuvent devenir oeuvre d'art ?

Lilou B. 3ème :

Interroger :

“J’ai récupéré une cannette de coca illustrée par l’intelligence artificielle et soit disant avec un goût “inspiré du futur”... comme c’est une cannette un peu futuriste, j’ai crée des fleurs “électroniques” car les intelligences artificielles prendront peut-être une grande place dans le monde et la nature sera peut-être électronique.”

UNE DÉCLINAISON NUMÉRIQUE POUR LA MAISON

LIEN VERS
LE GENIALLY IKEART

UNE DÉCLINAISON NUMÉRIQUE POUR LA MAISON

