

Dossier pédagogique

« **Capteurs d'images** » 2013 - 2014

Sommaire :

Présentation de l'œuvre photographique

Thématique de travail : « **SILHOUETTES** »

Mise en résonance avec d'autres œuvres

Pistes pédagogiques par cycle

Compétences mises en œuvre

Dynamique du projet

Présentation de l'œuvre sérigraphique*

(*acquisition de ARTOTEC)

Artiste plasticien	Pascal KERN (1952- 2007)
Titre	« Sans titre »
Technique	Cette estampe a été exécutée selon la technique de la sérigraphie reproduisant 3 photographies couleur cibachrome formant l'apparence d'un triptyque. De format rectangulaire horizontal, l'œuvre est encadrée sous verre
Dimensions	80 X 110 cm
Année de la création	1986
Contexte de réalisation	Dans les années soixante-dix, l'artiste arpente terrains vagues, décharges et usines abandonnées pour y ramasser des objets patinés et rouillés. Il les met ensuite en scène dans l'espace de son atelier puis les décompose sous l'objectif, révélant leurs différentes faces. Mis en lumière, ces objets deviennent vibrants de matière et acquièrent une dimension sculpturale grâce à la prise de vue photographique. Ce qu'ils appellera ses « sculptures » photographiques.

Thématique de travail : « **SILHOUETTES** »

Pourquoi ce thème ?

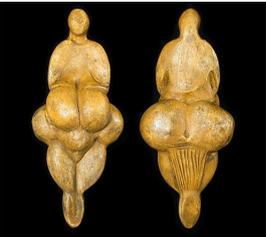
Une **silhouette** d'un point de vue optique est une vue d'un objet ou d'une scène comprenant le contour et un intérieur sans particularité. Le mot silhouette désigne à la fois un dessin au trait ou une forme en volume. La sérigraphie de Pascal KERN nous questionne sur ce qu'est une image, en faisant dialoguer la sculpture et la photographie. La forme, l'apparence, l'aspect, les lignes que dessinent les sculptures dans l'espace sont retranscrits en image via la photographie et la sérigraphie. L'artiste passe ainsi du volume au plan, du tridimensionnel au bidimensionnel. Le cadrage resserre notre point de vue sur les silhouettes des sculptures et renforce leur présence. Rien ne vient parasiter notre regard, on se sent plus proche d'elles. Les « cadres » qui délimitent les images semblent les contenir.

Histoire du mot silhouette : Le terme viendrait de l'éponyme Étienne de Silhouette* (1709-1767).

*Contrôleur général des finances de Louis XV, il fût renvoyé pour avoir osé s'attaquer au budget de la Cour royale. Ce passionné de portraits très à la mode à l'époque (« *profils à la Silhouette* »), avait pour habitude de dessiner le portrait de ses invités sur les murs de son château en les éclairant avec une lampe. C'est la raison pour laquelle son nom fut rattaché à ces portraits réalisés en ombre chinoise.

Mise en résonance avec d'autres œuvres Histoire des arts

Dans cette œuvre l'artiste confronte des sculptures issues du patrimoine de l'humanité à des objets industriels appartenant eux aussi, à l'histoire, le patrimoine industriel.

	<p>Il y a 40 000 ans, les premières sculptures ont été taillées dans l'os, l'ivoire ou la pierre, et représentaient uniquement des figures féminines ou des représentations d'animaux.</p> <p>La Vénus de Lespugue, (26 000 ans av. J.-C.). Elle a été découverte en 1922 dans la grotte des Rideaux (Haute-Garonne). Cette statuette en ivoire de mammouth, est l'une des plus célèbres représentations féminines préhistoriques. Elle mesure 14,7 cm de haut, 6 cm de large et 3,6 cm d'épaisseur. Les seins et les fesses sont très volumineux, pratiquement sphériques. Seins, ventre et hanches s'inscrivent dans un cercle. La tête est petite et ovoïde, dépourvue de détails anatomiques. Elle porte des traits gravés plus ou moins parallèles interprétés comme une figuration de la chevelure. Les jambes sont courtes et se terminent par des ébauches de pieds.</p>
	<p>L'Art cycladique est la première forme d'art antique grec. Il est né et s'est développé, dans l'archipel des Cyclades en Mer Egée entre 3 200 et 2 000 av. J.-C.</p> <p>Petite idole féminine, (2700-2300 av. J.-C.). Cette statuette en marbre mesure 12 cm x 8 cm x 29 cm et provient de Naxos, l'une des îles Cyclades. Elle figure une femme nue, debout sur la pointe des pieds, en position frontale, les bras croisés sur le corps. Dans cette forme plate et anguleuse domine une certaine abstraction, de par la pureté des volumes et des lignes et l'absence de détails. La tête et la forme générale du corps s'inscrivent dans un triangle dont seuls le nez et les seins sont modelés. Les bras et les jambes sont marqués par une simple incision. Véritable œuvre géométrique, elle a inspiré nombre d'artistes du XXe siècle, comme Constantin Brancusi, Modigliani ...</p>
	<p>La période hellénistique, qui va de la mort d'Alexandre en 323 avant Jésus-Christ jusqu'à la domination romaine.</p> <p>La Victoire de Samothrace, (vers 190 av. J.-C.) . La statue a été découverte en 1875. En marbre blanc de paros, elle mesure 3,28 m. Elle représente une femme, la déesse de la Victoire vêtue d'un tissu très fin, laissant apparaître les formes de son corps. Le bas du corps est recouvert par l'épaisse draperie du manteau enroulé à la taille et qui découvre la jambe gauche. La Victoire est représentée au moment où elle se pose sur le pont du navire, les ailes déployées, le pied gauche encore en l'air, le pied droit à peine posé.</p>

Cette sérigraphie polychrome illustre le dialogue entre photographie et sculpture et confronte des objets issus de l'histoire de l'art, comme dans le cas présent des idoles cycladiques en marbre de Paros à des objets industriels appartenant également à l'histoire. Ce triptyque représente ainsi des pièces industrielles de précision qui deviennent autant socles que sculptures. Pascal Kern se place délibérément dans les démarches artistiques de Marcel Duchamp ou de Constantin Brancusi.

Constantin Brancusi (1876-1957)

Quand le socle devient sculpture.

"Les choses ne sont pas difficiles à faire, ce qui est difficile c'est de nous mettre en état de les faire."

Brancusi déteste l'art hellénistique, que l'Occident a reçu en héritage à la Renaissance. L'art néolithique, celui des Cyclades et l'art africain lui permettent de renouer avec les forces cachées de l'instinct et de l'esprit.

Marcel Duchamp (1887-1968)

Quand l'objet industriel devient objet d'art.

"Somme toute, l'artiste n'est pas seul à accomplir l'acte de création car le spectateur établit le contact de l'œuvre avec le monde extérieur en déchiffrant et en interprétant ses qualifications profondes et par là, ajoute sa propre contribution au processus créatif."

Duchamp a révolutionné le concept d'œuvre d'art, en proposant avec ses ready-mades qu'une œuvre ne soit plus forcément un objet créé par la main de l'artiste grâce à son supposé génie mais soit un objet manufacturé.

Ils exposeront en 1913 à la première grande manifestation internationale d'art moderne, l'Armory Show, à New York. De part leur modernisme, les sculptures de Brancusi et les peintures de Duchamp provoqueront un véritable scandale !

Pistes pédagogiques

CYCLE 1 : PS/MS/GS

« Silhouettes » photographier une sculpture

Agir et s'exprimer avec son corps :

⇒ Mimer la posture d'une sculpture

Avec ou sans drapé, en observant d'après des modèles choisis par l'enseignant, l'enfant va imiter, reproduire la pose, les gestes. Comment je fais ? Que faut-il respecter ? L'immobilité. On ne bouge plus ! Clic ! c'est dans la boîte. Devant l'appareil photo, je fais la statue. Les enfants à tour de rôle seront le photographié, le photographiant. On peut proposer aux élèves d'exprimer des émotions ou de créer des formes corporelles.

⇒ Introduction du socle. À quoi va-t-il servir ?

Pour surélever, décoller du sol, rendre la posture plus expressive. Attention, je lève le bras, la jambe, je suis en équilibre. Je prends conscience de mon poids.

Découvrir le monde :

⇒ Découvrir les objets et leur fonction.

Un cadre, un cache pot, une nappe, un napperon sont des objets pour décorer, mettre en valeur d'autres objets ou images. Le socle a la même fonction.

Je prends mon doudou et je le pose sur un socle comme une statue. Je le photographie et je fabrique un joli cadre pour mettre en valeur la photo de mon doudou statue.

Percevoir, sentir, imaginer, créer :

⇒ Les enfants observent des œuvres de différents sculpteurs.

Ils décrivent les formes, les matériaux utilisés.

⇒ Ils réalisent leur propre petite sculpture.

En utilisant la kinesthésie, ils apprennent à distinguer la tête, les bras, les jambes, le buste. Ils fabriquent la silhouette d'un homme ou d'une femme. Ils représentent cette silhouette en volume avec du papier d'aluminium, de la pâte à sel ou à modeler, avec du papier, avec des objets de récupération... Ils manipulent divers matériaux, ils en découvrent les qualités plastiques (dur, mou, rugueux, malléable, rigide...).

⇒ L'enfant sacralise sa sculpture.

Il construit son socle pour mettre en valeur sa petite sculpture.

Il assemble, empile, imbrique, superpose des modules et pose sa sculpture sur son socle. Il réfléchit à comment la faire tenir dessus, en équilibre, en la fixant... Il photographie l'ensemble sous différents angles. En plongé, l'enfant se trouve au-dessus de son sujet, en contre-plongée il est au-dessous de son sujet.

S'approprier le langage - Découvrir l'écrit :

Prolongement... du texte à l'image.

⇒ Pascal Kern a réalisé en 1998 une sérigraphie intitulée « Sculpture ». Sur un rectangle blanc d'un format de 74 cm x 59 cm, se répète sur toute la surface six fois le mot « sculpture ». Les lettres noires du mot apparaissent ou disparaissent, selon le sens de lecture du mot. Du haut vers le bas, sens traditionnelle de lecture, elles sont de plus en plus visibles et donc lisibles. Dans le sens inverse, on peut imaginer quelles sont l'ombre portée des lettres noires.

⇒ On peut proposer aux élèves d'expérimenter l'impression de leur prénom en lettres tampon, en leur demandant de reproduire chaque lettre jusqu'à disparition de l'empreinte. Fabriquer les lettres du mot sculpture en volume ou partir de lettres toutes faites (voir magasin de bricolage). Les prendre en photographie en jouant avec l'éclairage

Pistes pédagogiques

CYCLES 2 et 3

« Silhouettes » photographier une sculpture

Français : La maîtrise de la langue française.

DIRE : En classe mettre les élèves en situation d'échange avec les œuvres de Pascal Kern. Utiliser des mots précis pour s'exprimer.

ÉCRIRE : Trouver un titre aux œuvres, rédiger une phrase poétique, descriptive, sur le thème de la silhouette, de la lettre...

« L'étang reflète, profond miroir, la silhouette du saule noir où le vent pleure... » Paul Verlaine
« Une silhouette est un mouvement, non une forme » Raoul Dufy

Mathématique : Géométrie.

Axe de symétrie : Dans l'œuvre rechercher et tracer des axes de symétrie. Réécrire le mot SCULPTURE en utilisant divers symétries.

Pratiques artistiques :

ARTS VISUELS :

⇒ La réalisation en trois dimensions permet d'aborder la sculpture de faire découvrir différents matériaux. Les élèves en manipulant le papier d'aluminium par exemple vont obtenir une silhouette et réfléchir à la dimension expressive du choix de la posture. Avec ces silhouettes filiformes, on pourra poursuivre sur un travail de pris de vue photographique (mise en scène avec l'éclairage, le socle...).

Mise en réseau avec l'œuvre de Alberto Giacometti (1901-1966) (voir dans « Histoire d'arts en pratiques » p37 ed. Accès)

⇒ La poupée Barbie se transforme en Vénus de Milo. Récupérer des poupées type « Barbie », Retirer les bras de la poupée. La peindre entièrement en blanc à la peinture acrylique afin de lui donner un aspect plâtre, ou marbre blanc. En remplaçant les bras par un fil de fer enrobé avec de la pâte à modeler pour former les bras, l'élève pourra positionner ceux-ci comme il le souhaite. Faire observer le drapé sur la Vénus de Milo et avec d'autres œuvres ; Faire modeler un drapé à l'aide de mouchoirs en papier ou de sopalin trempé dans de la colle à papier-peint ou vinylique. L'élève va créer des plis sur le corps de la poupée. Cette nouvelle vénus pourra être photographiée sur fond noir et sous différents angles avec différentes positions des bras. (voir rendus photographiques dans « Histoire d'arts en pratiques » p36 ed. Accès). Mise en réseau les œuvres de CHRISTO, les « Expansion n°14 » de CESAR.

⇒ L'image du corps : les postures, le mouvement, sculpture humaine éphémère : Faire observer différentes postures corporelles représentées par la statuaire, insister sur les attitudes. Dans la classe, par deux, jouer au jeu du sculpteur en manipulant le corps de l'autre, sur un pied, sur deux pieds, en équilibre stable ou instable, prendre la pose faire des photos ; idem pour façonner une sculpture de groupe (3 ou 4 élèves). J'utilise tous ce que je peux trouver qui pourrait me servir de socle. Imiter : « Le penseur » de Rodin, « One Minute Sculptures » de Erwin Wurm...

⇒ Observer le monument commémoratif et le comparer avec d'autres pour mettre en évidence les caractéristiques de ce type de monument et constituer une banque de données (grilles, socle, plaque, statue, éléments rapportés, marches...) pour le musée de classe. Réaliser un projet pour un monument commémoratif :

Trouver pour son héros le socle et le ou les éléments symboliques qui pourraient lui être associés

Jouer avec le socle : sa forme / sa dimension / les matériaux/ la couleur.

Produire une maquette de ce monument et trouver le lieu approprié pour l'installer.

⇒ Faire pratiquer le moulage (dans divers contenants fabriquer des volumes en plâtre, les associer par simple empilement, puis par collage avec enduit à l'eau pour élaborer des super-structures) ; travailler la finition pour obtenir un rendu sculpture : ponçage, coloration, patine (cires colorées, peinture métallisée « effet bronze »...). Mise en réseau la « Colonne sans fin » de Brancusi.

⇒ L'éphémère : Choisir un lieu de son environnement proche (école, cour) ou lointain (bois, jardin).

Collecter des éléments végétaux ou minéraux. Les classer selon leurs effets de matière, leurs couleurs, leurs formes. Chercher des moyens d'assembler (ligatures, liens végétaux...). Photographier. Observer les transformations de

l'œuvre au cours des saisons. Mise en réseau avec les Land artistes, Richard Long, Andy Goldsworthy.

⇒ Travailler la problématique du socle ; en observer plusieurs exemples (voir les recherches de Constantin BRANCUSI à ce sujet ; reconstitution de son atelier au Centre Pompidou-Musée d'Art Moderne) et faire des essais personnels (par empilement d'éléments de la classe : cubes ,etc. ; par coulage de plâtre dans des contenants divers. Faire produire des petites sculptures par le jeu du détournement d'objets en utilisant l'empilement. 5 000 ans se sont écoulés que pourrait être la petite Idole des Cyclades contemporaine ? Une figurine en plastique miniature... voir dans l'univers des enfants et leurs jouets.

Histoire des arts :

⇒ Faire collectionner des photos de sculptures pour le coin-images ou le musée de classe (ou le classeur collectif des images de la classe).

⇒ Lire un album dont les illustrations sont réalisées à partir d'objets en 3D (*personnages modelés, éléments naturels, galets, fil de fer, objets de récupération... éditions du Rouergue, Bilboquet, etc.*).

⇒ Proposer des images de sculptures de différentes époques sur un thème commun pour permettre par les échanges langagiers la comparaison des formes, des tailles, des couleurs, des matières, des textures (rugueuse, polie, striée...), des expressions éventuelles (*douleur, tristesse, tendresse, cruauté...*) (voir livre « *la grande galerie des sculptures* »).

⇒ Lier arts visuels et Histoire en associant plus souvent des exemples de sculptures aux notions historiques rencontrées ; refaire une frise du temps sous l'angle de la sculpture (à titre indicatif, garder pour chaque siècle 2 œuvres-phares jusqu'au 19e siècle, 4 pour le 19e et 6 pour le 20e) (cycle 3).

⇒ Montrer des photos de sculpteurs dans leur atelier pour rendre plus concrète cette activité artistique (en recherchant sur internet).

⇒ S'intéresser aux matériaux de la sculpture ; faire correspondre des photos de sculpture avec des échantillons de matériaux ; demander de faire des regroupements dans la collection d'images en fonction du critère « matière » (réalisation d'un jeu tactile et visuel).

⇒ Prévoir une sortie pour observer de vraies sculptures : Jardin du musée de l'Abbaye, musée des Beaux-arts de Lons-le-Saunier etc... ou dans votre ville ou votre village (statuaire extérieure). Bien se déplacer autour des sculptures pour en appréhender toutes les faces, arrêt sur image grâce à la photo numérique.

Compétences mises en œuvre

Compétence 1 : la maîtrise de la langue française

S'exprimer à l'oral comme à l'écrit dans un vocabulaire approprié et précis.
Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient.

Compétence 4 : la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication

Produire un document numérique : texte, image.
Utiliser l'outil informatique pour présenter un travail.

Compétence 5 : la culture humaniste

Pratiquer diverses formes d'expressions visuelles et plastiques.
Distinguer les grandes catégories de la création artistique.

Compétence 7 : l'autonomie et l'initiative

S'impliquer dans un projet individuel ou collectif

Dynamique du projet

Conditions de participation :

- Ce projet est ouvert à toutes les classes du 1er degré. Vous bénéficierez de l'accompagnement pédagogique de la conseillère pédagogique départementale en arts visuels, Catherine Grostabussiat,
- **Un dossier pédagogique plus complet vous sera envoyé dès la réception de votre inscription avec le calendrier de prêt des deux œuvres sérigraphiques de l'artiste Pascal Kern (Prêt de ARTOTEC).** Pour tous renseignements supplémentaires :

contact / catherine.grostabussiat@ac-besancon.fr / téléphone : 03 84 87 27 27

CALENDRIER

Inscription :

- jusqu'au ▶

mardi 8 octobre 2013

Remplir la fiche d'inscription et la renvoyer par courriel à

catherine.grostabussiat@ac-besancon.fr

(NB : n'oubliez pas de renommer votre document !)

Formation :

- Date ▶

Mardi 5 novembre 17hrs /19hrs ou mercredi 6 novembre 9hrs/11hrs

Musée des Beaux-arts de Lons-le-Saunier

Visite guidée de l'exposition « **Sculpture / XXème siècle** »

Du 11 octobre 2013 au 5 janvier 2014

- Contenu ▶

Présentation des sérigraphies de Pascal Kern

Échange sur le dispositif « Capteurs d'images »

Interroger la place de la sculpture à l'école.

Diversifier les pratiques de classe pour promouvoir une réelle éducation au volume et à la réalisation en 3 dimensions.

Acquérir des connaissances dans le domaine de la sculpture (histoire, procédés et techniques, lexique) ainsi que des repères culturels.

Mieux connaître les ressources locales pour enrichir son enseignement.

Production :

- Réalisation de travaux uniquement photographiques à partir des sculptures sur le thème ▶

« SILHOUETTES »

Exposition :

- Présentation des travaux photographiques réalisés par les élèves dans le cadre du dispositif départemental d'arts visuels « Capteurs d'images »
mai - juin 2013 / Hall du CDDP à Lons-le-Saunier
(Les dates seront fixées et communiquées en cours d'année).

