

Sculpter ! Des formes Cycle 1

Rencontres
Pratiques
Connaissances

Modeler

Des pratiques

En amont de l'œuvre :

- Matériel : une boule d'argile pour chacun, couteaux, fourchettes en plastique, rouleau, ébauchoir, mirette pour évider ... et bien sûr les mains.
- Laisser les élèves jouer avec la matière, les inciter à en explorer les ressources en la roulant dans les mains, sur la table puis en se saisissant des outils pour la transformer : on peut l'étaler, l'aplatir (galette), la rouler (boudin, colombin), la creuser (en y enfonçant un doigt, une pointe de crayon), y laisser des empreintes (estamper) ...
- Observer les résultats, laisser les élèves expliquer ce qu'ils ont fait, les aider à mettre en mot l'expérience vécue, les gestes et sensations tactiles et visuelles éprouvés (lisse, doux, granuleux...).
- Prendre des photos ou dessiner les productions.
- Présenter l'œuvre de référence.

D'autres œuvres

Mise en réseau : le bestiaire

Ours blanc, tête monumentale, François Pompon 1922, Plâtre patiné

Le chat, Alberto Giacometti, 1951

Balloon Dog (Bleu), Jeff Koons, 1994-2000

Lost Dog IV, Antony Gormley, 2004

Permettre aux élèves d'appréhender plusieurs matériaux (pâte à modeler, pâte à sel, papier mâché, fil de fer, papier, aluminium) en illustrant avec des œuvres et des techniques différentes.

Œuvre de référence

Field, Antony Gormley, 1989 - 2003 (détail)

Description de l'œuvre : ce que je vois, qui est représenté, comment est-elle faite, avec quel matériau, quels outils ? Rassembler toutes les productions des élèves et parler de l'effet obtenu pour faire du lien avec l'œuvre observée.

Ce que les élèves ont appris

- Expérimenter un matériau, l'argile et des outils.
- Découvrir une nouvelle technique d'expression, (plus ou moins expérimentée avec la pâte à modeler).
- Ajuster le geste au matériau utilisé pour le transformer.
- Réaliser une composition en volume.
- Parler de sa production, s'exprimer sur l'expérience vécue.
- Etablir des relations entre son travail et celui de l'artiste.

Pour aller plus loin

- Expérimenter **les gestes du « sculpteur »** : malaxer, pétrir, aplatir, ajouter, retirer, creuser, étaler, enrouler, coller (barbotine)...
- Expérimenter **d'autres matériaux** : le papier, le fil de fer ou le fil électrique, la feuille d'aluminium, le papier mâché ... et les amener à expérimenter leurs qualités expressives et les gestes appropriés (le papier sera plié, froissé, collé, détrempe, déchiré, scotché ; le fil de fer ou fil électrique sera plié, tordu, courbé, torsadé, enroulé...)
- **Langage** : proposer des situations mettant en jeu l'exploration des qualités tactiles (lisse, doux, chaud...), l'exploration de formes. Cacher des objets sous un tissu et laisser les élèves s'exprimer en les aidant à préciser leur expression et en les amenant progressivement vers le vocabulaire spécifique.

Des lieux

- Le Louvre, Paris, 1er
- Musée Picasso, Paris, 3ème
- Musée Rodin, Paris, 7ème

Lien vers les lieux culturels de Seine-et-Marne :

<http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls>

Sculpter ! Des formes Cycle 2

Rencontres
Pratiques
Connaissances

Assembler

Des pratiques

En amont de l'œuvre :

- Matériel : objets ou matériaux susceptibles d'être réutilisés dans un assemblage, stylos usagés, emballages vides, bouteilles en plastique, magazines, journaux..., rouleaux de scotch.
- Demander aux élèves de choisir quatre ou cinq éléments (plus selon l'âge des élèves) parmi la liste ci-dessus et de les assembler avec du scotch pour en faire une création en 3 dimensions.
- Observer les productions réalisées et nourrir les échanges en interpellant les élèves sur différentes notions telles que : l'accumulation, la superposition, l'équilibre, le détournement, la transformation, l'assemblage ...
- Montrer l'œuvre de référence

D'autres œuvres

Baluba 3, Jean Tinguely, 1961

Stegosaurus Plierus, Arman, 1978-1979

L'Araignée Rouge, Alexander Calder, 1976
La Défense

Le Danseur, Jean Dubuffet, 1954,
éponge, filasse, fragments de
brique

Plusieurs techniques : assemblage d'objets et de matériaux différents ou accumulation d'un même objet ou utilisation d'un même matériau.

Œuvre de référence

Petite fille sautant à la corde,
Pablo Picasso, 1950

Après la pratique :

Observer et décrire la sculpture : repérer les éléments constitutifs de l'assemblage, paniers en osier pour le corps, moule à tarte pour la fleur, chaussures, carton ondulé pour les cheveux...
Porter l'attention des élèves sur le potentiel des objets qui nous entourent (formes évocatrices) et faire du lien avec les réalisations des élèves.

Ce que les élèves ont appris

- Expérimenter une technique d'expression : l'assemblage
- Agir sur les matières, les objets et leur pouvoir évocateur pour les transformer, les détourner, en les assemblant.
- Parler d'une œuvre, de sa production (réussites, difficultés) avec un vocabulaire approprié et exprimer un ressenti.
- Etablir des relations entre son travail et celui de l'artiste.

D'autres pratiques

- Expérimenter **différentes techniques d'assemblage** : les bandes plâtrées, le pistolet à colle, la ficelle, le raphia, la laine et différentes actions, coller, attacher, lier, ficeler, tresser, encastrier, emboîter, solidariser ...
- Sensibiliser les élèves à quelques notions d'**organisation des objets**, équilibre, concentration, dispersion : proposer une série d'objets à assembler, identique pour tous, puis revenir sur les propositions de chacun pour pouvoir identifier et s'approprier les techniques utilisées (photographier les différentes étapes d'assemblage pour en parler après).
- Questionner la **mise en valeur de la production**, garder les matériaux bruts ou les recouvrir de peinture, de tissu...

Des lieux

- Musée Picasso, Paris, 3ème
- La Halle Saint Pierre, Paris, 18ème
- La Fabuloserie, Dicy, 89

Lien vers les lieux culturels de Seine-et-Marne :

<http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls>

Sculpter ! Des formes Cycle 3

Rencontres
Pratiques
Connaissances

Tailler

Des pratiques

En amont de l'œuvre :

- Matériel : un savon de Marseille, du papier de verre, une petite cuillère, un couteau à bout rond, une râpe...
- Demander aux élèves de sculpter leur savon en expérimentant les outils proposés et les actions qu'ils permettent d'effectuer. Prendre des photos des élèves pour pouvoir associer gestes et outils et identifier les actions possibles.
- Observer les productions, répertorier les effets obtenus et les outils utilisés. Introduire le vocabulaire approprié : tailler, creuser, évider, graver, limer, polir...
- Montrer l'œuvre de référence.

Œuvre de référence

Moai, statues monumentales de l'île de Pâques,

entre 1250 et 1500

Après la pratique : observation et description des statues, comment sont-elles faites, que représentent-elles, dans quoi sont-elles taillées ? Faire du lien avec leur pratique en essayant d'identifier les gestes et les actions mis en œuvre.

Ce que les élèves ont appris

- Expérimenter la technique de la taille
- Observer et commenter les traces laissées par les outils.
- Constaté la résistance de la matière et adapter son geste selon une intention
- Interroger la fonction du socle (présence/absence)
- Parler d'une œuvre, de sa production, exprimer un ressenti avec un vocabulaire approprié
- Etablir des relations entre son travail et celui de l'artiste

D'autres pratiques

- Expérimenter **d'autres matériaux** : le béton cellulaire, le plâtre, le polystyrène extrudé...
- Sensibiliser les élèves à **l'art de la statuaire** : sculptures en mouvement, immobiles, à la verticale, à l'horizontale, faire mimer les postures...
- Expérimenter le rapport à l'espace :
 - travailler la sculpture en **ronde-bosse** (volume indépendant dont on peut faire le tour pour en voir toutes les faces)
 - mais aussi le **bas-relief** : sur une plaque de plâtre, de béton cellulaire ou de polystyrène, creuser, évider pour obtenir un motif saillant
 - ou le **haut relief** dans lequel le motif émerge beaucoup plus du support.

D'autres œuvres

Monument des Bourgeois de Calais,
Auguste Rodin
1889, plâtre

Le Baiser
Constantin Brancusi
1923-1925

Danseuse, Aristide Maillol, 1896,
Bas relief en bois

Le lion de Belfort, Auguste Bartholdi,
1875-1879

Le modelage et la taille sont deux techniques abordées dans cette séquence. La technique du moulage permet, elle, de dupliquer une sculpture souvent réalisée avec la technique du modelage. Beaucoup de moulages sont réalisés en bronze.

Des lieux

- Le Louvre, Paris, 1er
- Musée Picasso, Paris, 3ème
- Musée Rodin, Paris, 7ème
- Musée Maillol, Paris, 7ème

Lien vers les lieux culturels de Seine-et-Marne :

<http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls>

Sculpter ! Des formes

C1	<p style="text-align: center;"><i>Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques</i> Les productions plastiques et visuelles</p> <p>Dessiner S'exercer au graphisme décoratif Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume Observer, comprendre, transformer des images Attendus de fin de cycle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant. • Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet ou d'une consigne et les utiliser en adaptant son geste. • Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer des graphismes nouveaux. • Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et en combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés. • Décrire une image et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté.
C2 C3	<p style="text-align: center;">Quatre compétences communes aux deux cycles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expérimenter, produire, créer • Mettre en œuvre un projet artistique • S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité • Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art
C2	<p style="text-align: center;">Arts plastiques</p> <p>Trois grandes questions : La représentation du monde L'expression des émotions La narration et le témoignage par les images Attendus de fin de cycle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses. • Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif. • Coopérer dans un projet artistique. • S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art. • Comparer quelques œuvres d'art.
C3	<p style="text-align: center;">Arts plastiques</p> <p>Trois grandes questions : La représentation plastique et les dispositifs de présentation Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre Attendus de fin de cycle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réaliser et donner à voir des productions plastiques de natures diverses suivant une intention. • Dans un projet artistique, repérer les écarts entre l'intention de l'auteur, la production et l'interprétation par les spectateurs. • Formuler ses émotions, argumenter une intention. • Identifier et interroger les caractéristiques plastiques qui inscrivent une œuvre d'art dans des repères culturels historiques et géographiques.

La sculpture contemporaine

La sculpture du XXème siècle a remis en cause la conception classique occidentale :

-productions en mouvement (Jean Tinguely, Alexander Calder,...)

Fontaine Stravinsky, Jean Tinguely, 1983

Lobster Trap and Fish Tail,
Alexander Calder, 1939

-elle utilise de nouveaux matériaux, moins « nobles »

Tête de Femme, Pablo Picasso, 1957
(bois peint)

Tête de taureau, Pablo Picasso, 1942
(objets détournés)

-elle montre des objets déjà existants avec ou sans transformation (ready-made de Marcel Duchamp, accumulations d'Arman, compressions de César).

Porte-bouteilles, Marcel
Duchamp, 1914-1969

L'Heure de Tous,
Arman, 1985

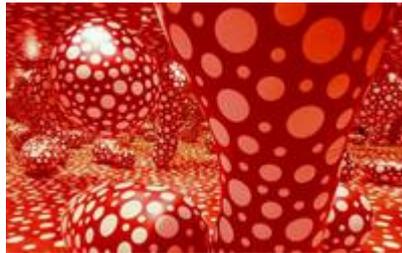

Ricard,
César, 1962

- mais aussi des sculptures molles, (Claes Oldenburg, Barry Flanagan...), gonflables (Yayoi Kusama...), flottantes (Marta Pan...).

Burger Floor, Claes Oldenburg, 1962

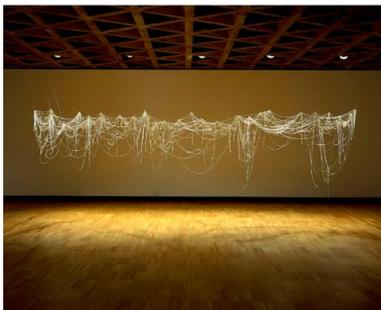

Dots obsession, Yayoi Kusama, 2003

Sculpture flottante, Marta Pan, 1960-1961

-plus de socle, l'œuvre se pose directement sur le sol ou s'accroche au mur ou au plafond (Alexander Calder, Eva Hesse...).

Right After, Eva Hesse, 1969

Maripose, Alexander Calder, 1960

-Dans les œuvres ouvertes, c'est la relation corporelle du spectateur à l'œuvre qui la fait exister (Pénétrables de Jesus-Rafael Soto, Les Demeures d'Etienne Martin, le Jardin d'Hiver de Jean Dubuffet, le Jardin des Tarots de Niki de Saint Phalle, Le Cyclop de Jean Tinguely...)

Penetrable BBL bleu, Jesus-Rafael Soto, 1973

Jardin des Tarots, Niki de Saint Phalle, 1978-1998

Le Cyclop, Jean Tinguely, 1969-1994

-Elle intègre des technologies dites nouvelles et peut être un événement éphémère (Nils Udo, Robert Smithson, Christo et Jeanne-Claude...)

Sans titre, Nils Udo, hêtres, sorbes, Danemark, 1993

Spiral Jetty, Robert Smithson, 1970

Emballage du Pont Neuf, Christo et Jeanne-Claude, 1985

Opérations plastiques utilisées aujourd'hui :

- l'assemblage
- la compression
- l'expansion
- la rigidification (armature)
- la pétrification (plâtre)
- la suspension (mobile)
- l'emballage
- et toujours la taille et le modelage.

Matériaux utilisés aujourd'hui :

- le béton
- les plastiques
- le polystyrène
- les résines
- l'inox

qui s'ajoutent au bois, au fer, carton, tissus, feutre...jusqu'aux plus insolites comme le pollen, la graisse ou le charbon !

On y ajoutera l'électricité pour le mouvement, le son, la lumière, la vidéo...

L'espace devient un volume à construire ou à transformer :

Les Deux Plateaux ou Colonnes de Buren, Cour d'honneur du Palais Royal, Paris, 1986

Nid, Nils Udo, Allemagne, 1978

Surrounded islands, Christo et Jeanne Claude, Miami, 1983

La sculpture c'est l'intérieur et l'extérieur, le dedans et le dehors, les volumes troués ou fractionnés (Moore, Arp)

Reclining Figure, Henry Moore, 1951

Etoile, Jean Arp, 1939

Le volume est une activité proche de la technologie, elle pose des problèmes d'équilibre, de rigidité, de pesanteur, de fixation, de mouvement...