Composer ! des mots plastiques C1

Rencontres
Pratiques
Connaissances

Des pratiques

En amont de l'œuvre :

Proposer aux élèves les formes géométriques présentes dans l'œuvre, en papier découpé. Les laisser imaginer une composition plastique avec ces éléments sur une feuille. Mutualiser les différentes productions afin de les comparer (les similitudes, les différences) et les décrire en utilisant un vocabulaire sur les formes et les couleurs. Les différences vont se porter sur l'organisation spatiale et les agencements utilisés.

Après la pratique, montrer l'œuvre de référence qui pourra mettre en évidence une nouvelle organisation verticale triant les formes.

Suite de la pratique :
Après l'étude de l'alphabet plastique d'Herbin, les élèves vont créer leur propre alphabet plastique commun pour la classe. Utiliser ce nouvel outil pour écrire des mots tels que leurs prénoms, les jours de la semaine, des mots importants dans leur vie de classe.

Œuvre de référence

Auguste HERBIN, *Jeudi*, 1950

Après la pratique, présenter l'œuvre. Les élèves vont faire référence à ce qu'ils ont eux-mêmes expérimenté. Expliquer qu'Auguste Herbin a créé un alphabet plastique permettant de traduire une lettre en formes géométriques d'une couleur (ainsi qu'une sonorité). Rechercher les lettres traduites dans le tableau en s'aidant de l'alphabet. Le mot représenté donne le titre du tableau.

Autre œuvre de référence

Auguste HERBIN, *Vitalité,* 1959

Cette œuvre permettra de compléter les possibilités d'agencement en compartimentant le support et y en attribuant une couleur.

Ce que les élèves ont appris

- Observer et décrire des œuvres d'art
- Découvrir un artiste et sa démarche artistique
- Utiliser un langage spécifique sur les formes, les couleurs, l'organisation spatiale
- Créer un outil commun plastique
- Créer des nuances de couleurs en peinture
- Expérimenter des organisations spatiales et s'intéresser aux résultats
- Ecrire des mots en utilisant un alphabet plastique
- Etablir des rapprochements entre leurs productions et l'œuvre observée

D'autres pratiques

L'élaboration de l'alphabet plastique peut être créé :

- en peinture : les élèves pourront travailler sur les nuances d'une même couleur afin d'obtenir 26 couleurs différentes.
- en associant aux couleurs, des textures différentes afin de trouver assez de combinaisons pour les 26 lettres.

Utiliser le dessin (reproduction des formes géométriques à main levée), sous forme d'empreintes d'objets ou par collage de formes découpées.
Les élèves peuvent reproduire une des œuvres d'Auguste Herbin en cherchant des objets/jouets de la bonne couleur et en respectant l'agencement de l'œuvre initiale.

Des lieux

Centre Pompidou, Paris 4ème
Lien vers les lieux culturels de Seine-et Marne :
77lezarts.free.fr/PEAC

Composer ! des mots plastiques C2

Rencontres
Pratiques
Connaissances

Des pratiques

Lecture de l'œuvre :

Les élèves disent ce qu'ils voient. Ils repèrent les 4 mots inscrits en capitales dans des rectangles avec des couleurs spécifiques (de police et le fond). Les dimensions des 4 rectangles ne sont pas identiques et ont une organisation spéciale.
Les élèves vont ensuite interpréter cette œuvre en s'appuyant sur la description faite auparavant.
La taille de chaque rectangle mot et leur disposition composent ensemble une scène globale. Pour arriver à cela, il faudra sûrement revenir sur certains mots comme « prairie » pour faire accéder tous les élèves à la bonne signification de ce mot.
L'image devient alors un paysage composé d'un mouton dans une prairie, d'un village et d'un ciel. Les couleurs utilisées renforcent la compréhension de l'image. La disposition traduit une profondeur de champ : le mouton est au 1er plan dans la prairie, le village au fond à gauche au niveau de la ligne d'horizon et le ciel au-dessus.

Mise en pratique :

Les élèves proposent une version dessin pour représenter l'œuvre. Pour cela, ils s'appuient sur cette dernière (le choix des couleurs, l'organisation des éléments entre eux) et créent un paysage :

- En prenant en photo les éléments nommés en les agençant par collage ou photomontage
- En dessinant (peinture, feutres, …)
- En découpant des images trouvées dans les magazines

Œuvre de référence

Joël DUCORROY, *Le mouton de Saint Ex,* 1998.

Autres œuvres de référence

Joël DUCORROY**,** *Les signes de la peinture,* 2002.

Ce que les élèves ont appris

- Observer et décrire des œuvres d'art
- Utiliser un langage spécifique sur les formes, les couleurs, l'organisation spatiale
- Appréhender les notions de champ : 1er plan/second plan
- Expérimenter l'expression artistique par la peinture, le collage, le photomontage
- Découvrir un artiste et sa démarche artistique

D'autres pratiques

- Pour faire suite à la 1ère pratique, les élèves choisissent une nouvelle image de paysage. Chaque élève doit fabriquer ses étiquettes pour recréer son paysage sous forme de mots. Pour cela, il doit pour chaque élément :

- Choisir la couleur de papier correspondant ou peindre/colorier du papier blanc
- Découper un rectangle dans ce papier à la bonne taille
- Ecrire lisiblement le nom de ce qui est représenté en capitale
- Placer l'étiquette au bon endroit pour composer le paysage en respectant la profondeur de champ.

- Transformer une image déjà construite (publicité, carte postale, photo, etc…) en remplaçant certains éléments figuratifs par leur équivalent-mot
- Détourner des œuvres d'art célèbres par cette méthode de mot-image (voir l'autre œuvre de référence).

Des lieux

Centre Pompidou, Paris 4ème
Lien vers les lieux culturels de Seine-et Marne :
77lezarts.free.fr/PEAC

Composer ! des mots plastiques C3

Rencontres
Pratiques
Connaissances

Des pratiques

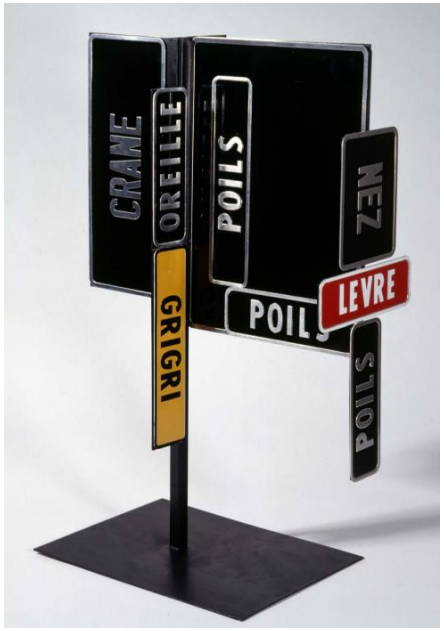
Lecture de l'œuvre :
Les élèves disent ce qu'ils voient. Cette description permet de mettre en évidence qu'il s'agit d'une sculpture, puisqu'elle est en volume, qu'elle est constituée d'un socle métallique et de plaques assemblées en 3 dimensions pour former la sculpture. Les élèves découvrent le matériau de prédilection de l'artiste : les plaques métalliques servant habituellement à fabriquer les plaques d'immatriculation des voitures. Cela permet d'expliciter la démarche de l'artiste : remplacer chaque élément qu'il souhaite par des mots en faisant des choix plastiques (taille, forme, couleur) qui évoquent cet élément.
En lisant les plaques, les élèves comprennent successivement :

- Qu'il s'agit d'un visage (grâce aux mots *crâne, oreille, nez, lèvre*)
- Qu'il s'agit d'un homme (grâce aux mots *poils* répétés 3 fois)

Il reste un dernier mot : *grigri*. L'explication peut être donnée aux élèves s'ils ne connaissent pas afin qu'ils comprennent qu'il s'agit d'un masque africain.

Différentes photographies de masques africains sont alors proposées (voir propositions en fin de dossier). Chacun peut, en argumentant sa proposition, expliquer à quel masque selon lui la sculpture ressemble le plus. Comme l'artiste ne montre pas d'œuvre de référence, il n'y a pas de bonne réponse. Chacun peut imaginer le masque africain que lui évoquent les mots de Joël Ducorroy. Chacun imagine sa propre représentation. Les élèves peuvent également passer par le dessin pour traduire leur lecture de l'œuvre.

Œuvre de référence



Joël DUCORROY, *Masque africain*, 1998.

Autres œuvres de référence

Joël DUCORROY, *Plateau*, 2010.

Ce que les élèves ont appris

- Observer et décrire des œuvres d'art
- Utiliser un langage spécifique sur les formes, les couleurs, l'organisation spatiale
- Découvrir un artiste et sa démarche artistique
- S'intéresser au résultat de leurs actions, aux effets produits
- S'intéresser aux formes et aux volumes

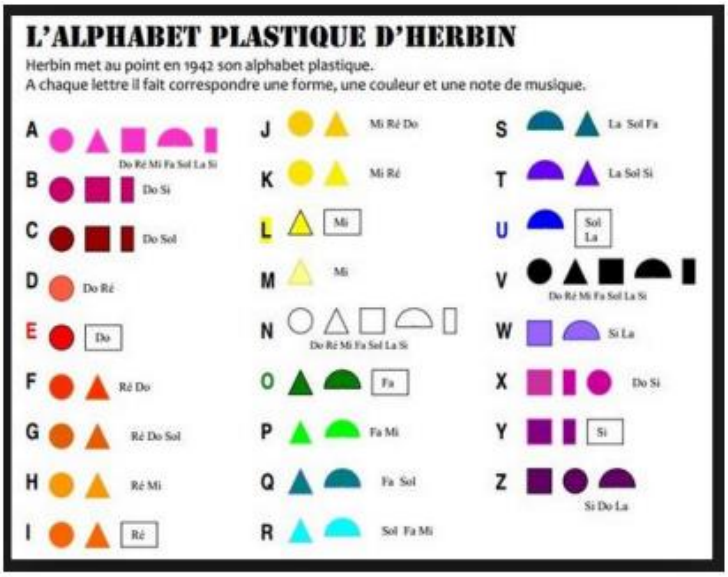
D'autres pratiques

Expliquer aux élèves qu'ils vont créer une production plastique en n'utilisant que des mots, mais, cette fois, ils n'auront pas d'image support. Ils doivent imaginer l'image qu'ils vont créer avec des mots. Ils peuvent réaliser un portrait, un paysage, une nature morte, ….

Tout comme Joël Ducorroy, ils doivent penser à une disposition qui permettra d'obtenir une production en volume. Les étiquettes mots devront être collées sur du carton pour assurer le maintien. Elles doivent être préparées en prenant en compte leur grandeur, leur couleur et leur disposition pour être au plus près de leur image support. Les élèves vont devoir chercher la manière d'assembler leurs étiquettes : utilisation de tiges, d'encoches, de socle, …

Des lieux

Centre Pompidou, Paris 4ème
Lien vers les lieux culturels de Seine-et Marne :
77lezarts.free.fr/PEAC



Auguste HERBIN, *Alphabet plastique*, 1946.

Auguste HERBIN, *vendredi 1*, 1951.

Pour comprendre la démarche d'Auguste Herbin :

« Vendredi 1 » (1951) porte le nom d'un jour de la semaine. Un jour se divise en vingt-quatre heures. Le tableau (dont le fond est divisé en trois zones colorées) présente vingt-quatre formes qui s'emboîtent, comme les pièces d'un engrenage : rectangles, carrés, triangles, cercles et leurs dérivés se partagent l'espace. Ils apparaissent, isolés ou selon des combinaisons variables, déclinant un vocabulaire plastique propre à l'artiste.

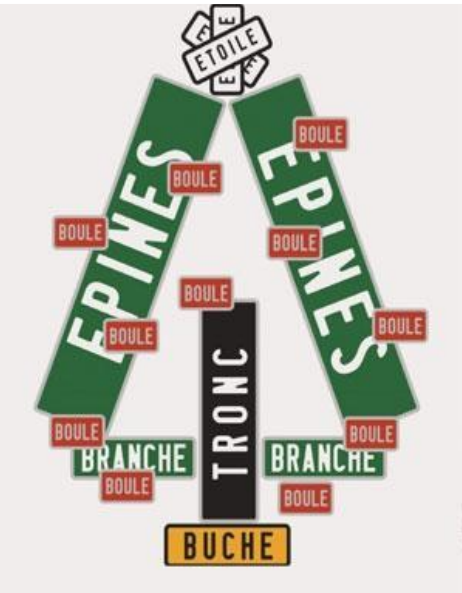
Victor VASARELY, *Majus*, *1964-1975.*

La création d'un « alphabet plastique », la démarche artistique de Victor Vasarely

Victor Vasarely créait son « Alphabet plastique » : un alphabet de formes (triangle, carré, rond) et de couleurs (rouge, jaune, bleu + orange, vert et violet) – réalisé à partir de milliers de feuilles de couleurs découpées en diverses formes, rangées et classées dans des boîtes – qui lui permet de composer un nombre quasi infini de combinaisons. Grâce à cette invention et à l'informatique, les combinaisons peuvent être programmées par ordinateur et les nouvelles créations exécutées par des assistants.

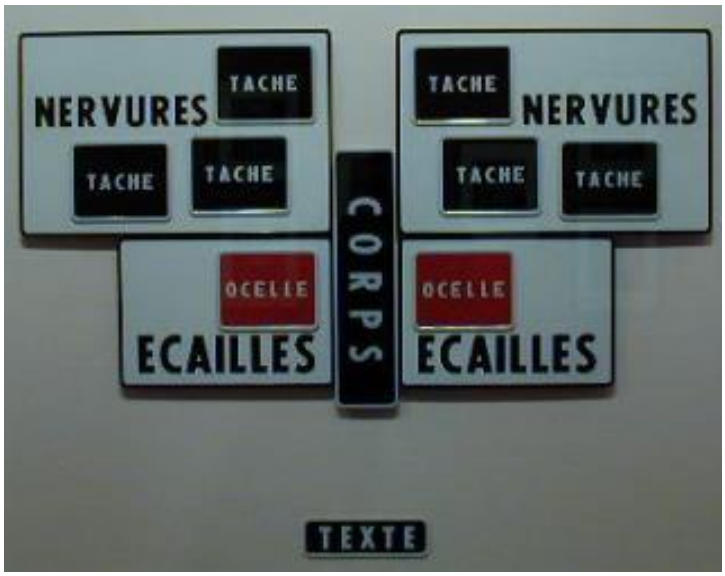
Tout comme les lettres de l'alphabet permettent la composition d'un nombre infini de mots, l'Alphabet plastique permet aussi de multiplier les créations. Vasarely invente une multitude de tableaux. Dans du papier cartonné de couleur, il découpait à l'emporte-pièce des formes qu'il rangeait et classait soigneusement dans son atelier avant de les coller dans un ordre rigoureux.

Propositions d'œuvres complémentaires sur Joël DUCORROY



Joël DUCORROY, *Sapin de Noël*, 2008.

Joël DUCORROY, *Appartement témoin de son temps*, 1992. Dans l'Appartement expérimental du Familistère, le « plaquetitien » Joël Ducorroy présente cette installation créée en 1992 pour le Confort Moderne, centre d'art de Poitiers.

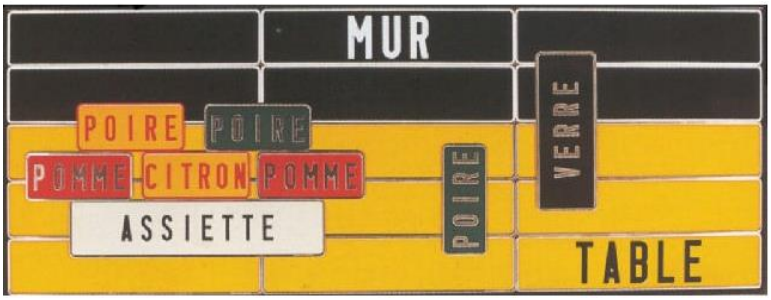


Joël DUCORROY, *Appollon les papillons*, 2000.

Exemples de productions de Joël DUCORROY s'inspirant des œuvres d'autres artistes

Paul CEZANNE, *Verre et poires*, 1879-1880.

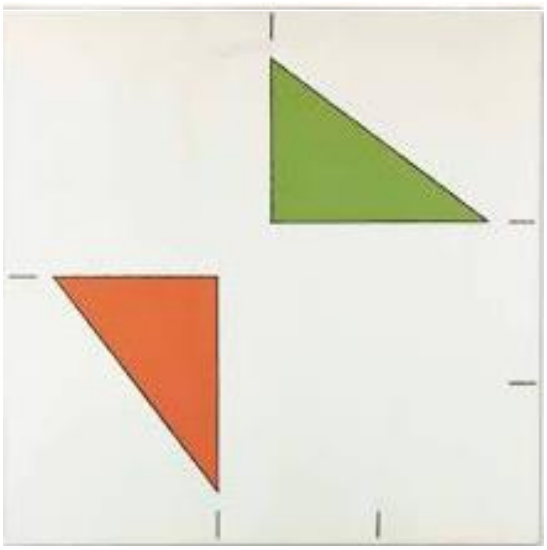
Joël DUCORROY, *Le verre de Cézanne*, 1991.



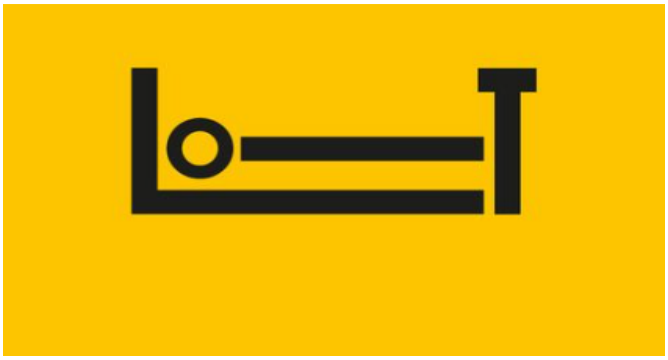
Martin BARRE, *72-73B*, vers 1972 – 1973.

Joël DUCORROY, *Hommage à Martin Barré*, 1990.

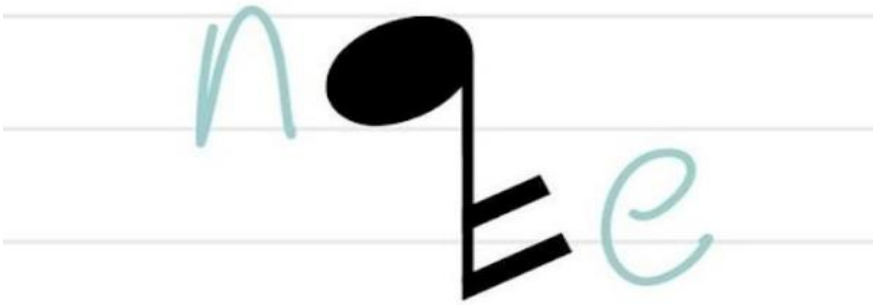
Martin BARRE, *84-85*, vers 1984 – 1985.



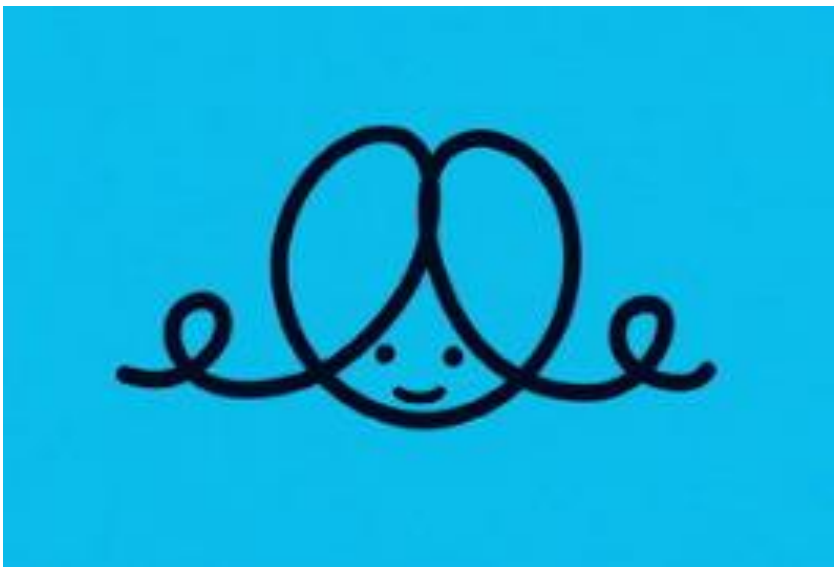
En prolongement de la démarche de Joël DUCORROY, voici un artiste mettant en scène les lettres des mots : Joël GUENOU. Sa démarche repose sur le choix du mot et **de le réécrire** pour qu'il ait une **signification particulière,** ou tout simplement pour en **expliquer le sens**.



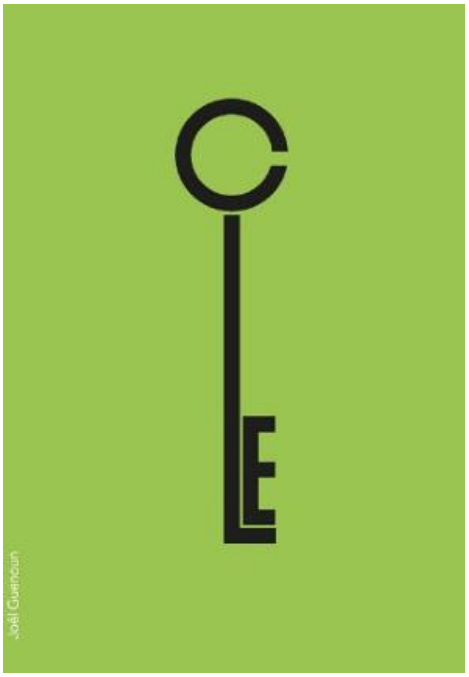
Joël GUENOUN, *lit*, 2018.



Joël GUENOUN, *note,* 2018.

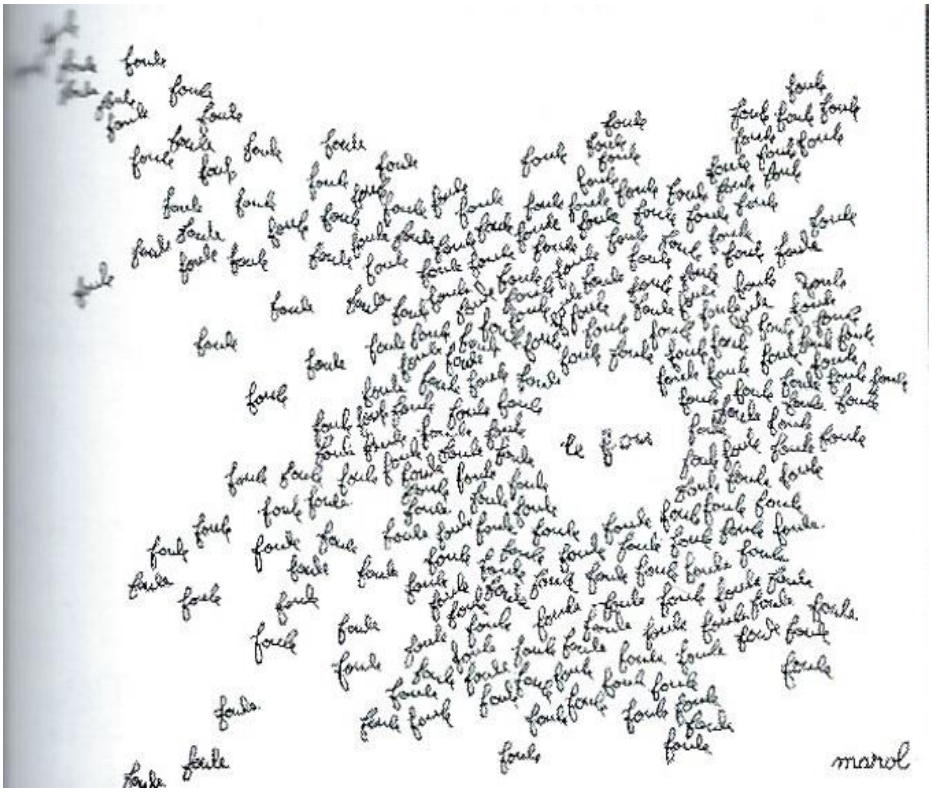


Joël GUENOUN, *elle*, 2018.



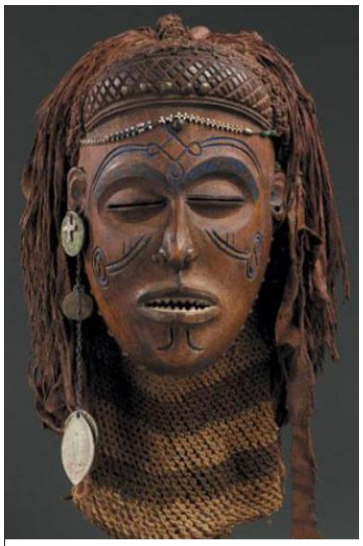
Joël GUENOUN, *clé,* 2018.

Autre artiste mettant en scène les mots : Jean-Claude MAROL



Jean-Claude MAROL, illustrations extraites de *Pli urgent*, 1985.

Exemples de masques africains à proposer pour la pratique du C3 :



masque africain 1

masque africain 2

masque africain 3

masque africain 4

masque africain 5

Composer ! des mots plastiques…

C1	***Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques*** **Les productions plastiques et visuelles** Dessiner S'exercer au graphisme décoratif Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume Observer, comprendre, transformer des images **Attendus de fin de cycle :** • 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**	**Quatre compétences communes aux deux cycles** • 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	**Arts plastiques** **Trois grandes questions :** La représentation du monde L'expression des émotions La narration et le témoignage par les images **Attendus de fin de cycle :** • 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	**Arts plastiques** **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 :** • 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.