

Sculpture - Formes dans l'espace

Dossier pédagogique

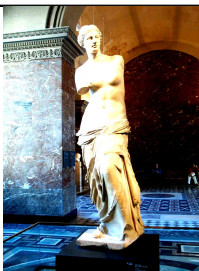

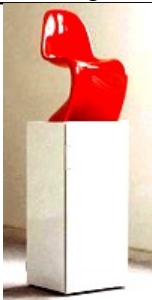
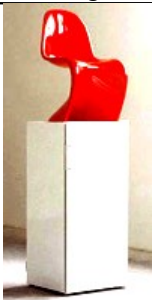
Quelques définitions
Quelques repères
Des pistes pour aller à la rencontre
des œuvres

1. Vocabulaire et lexique spécifique

A. Quelques définitions :

Source : *La sculpture moderne, Editions Scala, 1995*

La sculpture implique la notion de volume qui s'oppose à l'à-plat.

<p>Le bas relief</p>	<p>Ouvrage de sculpture en faible saillie, taillé ou modelé en gardant un fond uni, incontournable. De tradition antique, le bas-relief, destiné originalement à décorer l'architecture, est peu employé au XXe siècle.</p>	 <p>Tympan – Eglise Saint Pierre de Moissac - 1110-1130 (bas relief)</p>
<p>Le haut relief</p>	<p>les sculptures reposent partiellement contre un mur : celles de l'arc de triomphe par exemple</p>	 <p>Venus de Milo - vers 130-100 av. J.-C</p>
<p>La ronde-bosse</p>	<p>Expression traditionnellement utilisée pour définir la sculpture, afin de distinguer son « plein relief », des formes du <i>bas-relief</i></p> <p><i>Le volume est indépendant, on peut en faire le tour pour voir toutes ses faces</i></p>	 <p>Stephan Balkenhol 57 Pingouins, 1991</p>
<p>L'installation</p>	<p>L'installation est une mise en scène d'objets, souvent éphémère, dans un environnement muséal ou extérieur. Elle se caractérise par un décloisonnement entre des disciplines artistiques différentes (théâtre, musique, sculpture) et exige de la part des spectateurs une attitude active.</p>	 <p>Bertrand LAVIER Panton sur réfrigérateur, 1989</p>
<p>Le socle</p>	<p>Base d'une statue ou d'une sculpture qui sert à la stabilité et à la présentation de l'ensemble. A l'origine, le socle isole les statues de leur environnement. Il les distingue en les élevant. Sa suppression donne lieu à l'installation de l'œuvre sur le sol même et renforce l'intégration de l'œuvre dans son environnement ainsi que son dialogue avec l'espace alentour. Parfois le socle revêt autant d'importance que la sculpture.</p>	 <p>Bertrand LAVIER Panton sur réfrigérateur, 1989</p>

Pour aller plus loin :

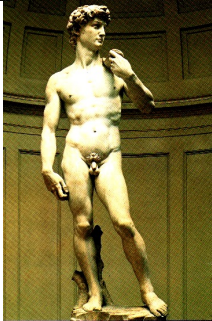

Glossaire sculpture - volume : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1198015014953/0/fiche__ressourcepedagogique/&RH=1210490782457

B. Les techniques de création

Modeler, mouler ou tailler, c'est réaliser une forme par retrait ou/et addition de matière et de matériaux.

Assembler, c'est le geste du sculpteur qui correspond au collage mais en trois dimensions.

Les éléments de l'assemblage peuvent être bruts, transformés, peints

<p>Tailler <i>Taille directe</i></p> <p><i>Taille indirecte ou taille avec mise au point</i></p>	<p>Technique de sculpture consistant à dégrossir un bloc de bois, de pierre ou de tout autre matériau résistant . Millénaire, peu employée au XIXe siècle, la taille directe revient en force au début du XXe siècle parce qu'elle est assimilée à l'expression de la spontanéité souvent associée au style primitif.</p> <p><i>Procédé de taille qui consiste à traduire très exactement un modèle définitif à trois dimensions dans un matériau dur en se guidant sur des points de repères et des mesures précises</i></p>	 <p>Michel-Ange , <i>David</i> – taille dans le marbre entre 1501 et 1504</p>
<p>Modeler</p>	<p>Technique de sculpture consistant à produire une forme par ajout de matière (plâtre, cire, terre...). Les œuvres ainsi créées sont définitives ou destinées à être moulées pour être reproduites (en bronze ou en matière synthétique).</p>	 <p>Alberto Giacometti, <i>L'homme qui marche</i>, 1960</p>
<p>Mouler</p>	<p>Technique consistant à prendre l'empreinte d'une sculpture originale, à l'aide d'une matière souple (latex ou résine synthétique). Les parois du moule créé, sont traditionnellement enduites de cire, puis remplacées par du métal en fusion. Une fois cuite et refroidie, la forme copiée s'appelle un <i>tirage</i>.</p> <p><i>Dans le cas d'une reproduction par moulage, le tirage original ne dépasse pas huit exemplaires (au-delà, il s'agit d'un tirage d'édition).</i></p>	 <p>Rodin, <i>Le penseur</i> , premier moulage en bronze en 1902</p>
<p>Assembler</p>	<p>A l'encontre de l'œuvre classique, homogène, l'assemblage est une sculpture issue du rapprochement d'éléments différents (objets manufacturés, fragments d'objets ou formes façonnées dans des matériaux divers), fixés entre eux.</p>	 <p>Raoul HAUSMANN, <i>L'esprit de notre temps</i>, vers 1920</p>

2. Repères dans l'histoire de l'art

A. Liste d'exemples d'œuvres (Programmes histoire des arts –2008)

De la Préhistoire à l'Antiquité gallo-romaine

- Une sculpture de l'antiquité : *La Venus de Milo* (vers 100 av. J.C., Musée du Louvre, Paris)

Le Moyen Âge

- Sculptures romanes : Un chapiteau ou un tympan (par exemple, celui de la basilique de Vézelay ou de Moissac)

- Sculptures gothiques : Nicolas de Leyde, *Buste d'homme accoudé* (avant 1467, Strasbourg, Musée de l'Œuvre Notre-Dame)

<http://www.musees-strasbourg.org/index.php?page=Sculpture>

Les Temps modernes

- Un marbre de Michel Ange : *David* (1504, Galleria dell'Accademia, Florence, Italie)

Le XIXe s

- Un bronze d'Auguste Rodin : *Les Bourgeois de Calais* (1884, Musée Rodin, Paris)

<http://www.musee-rodin.fr/scumonu.htm>

- Une sculpture d'Edouard Degas : *Petite danseuse de 14 ans* (musée d'Orsay, modèle entre 1865 et 1881) [http://www.museeorsay.fr/index.php?id=851&L=0&tx_commentaire_pi1\[showUid\]=171&no_cache=1](http://www.museeorsay.fr/index.php?id=851&L=0&tx_commentaire_pi1[showUid]=171&no_cache=1)

Le XXe siècle et notre époque

- Un plâtre d'Alberto Giacometti : *Objet désagréable* (1931, MNAM, Paris)

<http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-giacometti/ENS-giacometti.html>

- Une sculpture d'Aristide Maillol : *Airs*, 1932, Plomb, Jardin des Tuilleries, Paris

<http://www.cbx41.com/80-categorie-10514634.html>

- Un mobile d'Alexander Calder : *Mobile sur deux plans* (1955, MNAM, Paris)

<http://www.photo.rmnm.fr/cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=59&FP=34293957&E=22S39UWDR6Y4O&SID=22S39UWDR6Y4O&New=T&Pic=5&SubE=2C6NU0VNNQQA>

- Une sculpture animée de Jean Tinguely : *L'enfer, un petit détail* (1984, MNAM, Paris)

<http://www.constellations-festival.com/article.php?id=173>

- Une installation vidéo de Nam June Paik : *Moon is the oddest TV* (1965, MNAM, Paris)

<http://www.insecula.com/contact/A009212.html>

- Un bois peint de Louise Nevelson

<http://www.cofrase.com/artforum/image/d05-003i.htm>

<http://www.cofrase.com/artforum/image/d05-004i.htm>

3. Rencontre avec les œuvres

A. Quelles sont les notions à aborder ?

Dans l'étude d'une sculpture, il faut être attentif :

- aux notions d'équilibre (par la présence d'un socle ou pas)
- aux dimensions (monumentalité ou inverse)
- au type (bas relief - demi-relief/ ronde-bosse)
- aux choix des matériaux (bruts, transformés, peints...) (plasticité ou non)
- aux techniques (modelage, moulage, taille directe et indirecte, assemblage).
- aux gestes du sculpteur
- aux proportions
- au plein et au vide
- à l'ombre et la lumière (ce jeu met en relief les éléments, accentue les formes, l'expression recherchée).
- à son installation dans un espace (le volume est placé en évidence (sur un socle) ou se fond dans l'espace qui l'entoure)
- à sa mobilité/ immobilité
- à son rapport au temps : pérennité ou éphémère

B. Quelles questions poser aux élèves ?

Remarque : lors de la découverte de sculptures sur des reproductions, les élèves ne voient qu'une face d'un volume. Le **contact direct avec les œuvres** est indispensable pour en mesurer ses dimensions et éprouver sa relation au corps du spectateur.

1. **L'œuvre et son environnement :**

- où est-elle installée ? (Parc, rue, avenue, musée, contre un mur, accrochée au plafond d'une salle, installée dans un arbre...)
- **comment** est-elle installée ? (Socle, au sol, intégrée dans le paysage...)
- **comment** s'intègre l'œuvre dans son espace ? L'échelle de l'œuvre par rapport au lieu ? y a-t-il une mise en scène, si oui laquelle
- bénéficie-t-elle d'une mise en lumière particulière ? (Pénombre, projecteur de lumière...)
- l'œuvre est -t-elle destinée à durer ou est -t-elle éphémère ? traces du temps ?

2. **La relation du corps à l'œuvre :**

- le spectateur **découvre** le relief frontalement (bas relief- haut relief)
- le spectateur **découvre** le volume en en faisant le tour (ronde bosse)
- le spectateur **pénètre** dans l'œuvre (forme ouverte, installation, ...)
- le spectateur **doit cheminer** pour découvrir l'œuvre dans sa totalité (land art)

3. **Techniques et matérialité de l'œuvre :**

- quelle est **la nature** de l'œuvre ? est-ce une sculpture, une installation ?
- de quel type de sculpture s'agit-il ? (Relief, bas-relief, ronde bosse...)
- **quelle(s) technique(s)** mises en œuvre pour sa réalisation ? (Assemblage, collage, soudure, moulage...)
- de quoi est-elle faite ? (pierre, objets de récupération, métal, bois, carton...)
- y a-t-il un type de **matériaux** qui domine les autres ?

- quelles sont ses **dimensions** ? (Sa taille, son épaisseur, son rapport à l'échelle humaine...)
- les couleurs ? (couleurs propres des matériaux, couleurs peintes ...)
- quels sont les effets de matière ? lisse, rugueux
- l'œuvre est-elle **fixe ou mobile** ?

4. Identification des formes et recherche des significations :

- peut-on déceler une forme de composition ? (Lignes, formes géométriques,...)
- comment s'organisent les formes ? par accumulation ; par interpénétration ; par alignement, en creux ou en bosse ...
- œuvre figurative, abstraite ?
- l'œuvre produit-elle des images ? (Par association d'objets...)

Et puis ...

S'interroger sur le pourquoi des choix de l'artiste :

Pourquoi cette inscription dans cet environnement ? **Pourquoi** impliquer ainsi le corps du spectateur ? **Pourquoi** ces matières, ces techniques ? **Pourquoi** cette taille ?...

Apports possibles de l'enseignant :

- évoquer la signification de l'œuvre et de son titre.
- placer l'œuvre dans l'ensemble de la production de l'artiste.
- évoquer et raconter la vie de l'artiste.
- proposer aux enfants de leur montrer des œuvres qui peuvent se trouver en familiarité avec l'œuvre rencontrée.
- proposer aux enfants de voir des œuvres qui sont dans d'autres domaines artistiques (mettre en lien) (frise historique)

Stephan Balkenhol

C. Quelles traces de la rencontre avec l'œuvre ?

Une trace écrite :

1. une anecdote, une histoire à propos de l'œuvre

2. qu'est ce qui la caractérise ? qui l'a réalisée ?

3. comment ?

4. quand ? pourquoi ?

quels mots je retiens ?

quelle(s) œuvre(s) je mets en lien ?

Une trace visuelle :

Face à l'œuvre (en salle ou à l'extérieur) :

Se placer à différents endroits de l'œuvre puis prendre des croquis ou des photographies

Réaliser une vidéo

En classe :

Associer le croquis ou la photo au descriptif de l'œuvre

Rédiger sa carte d'identité (document joint) – dessiner

Rédiger une trace collective – dessiner

Jeux autour des œuvres

Matériel :

- Boite
- Reproductions des œuvres format cartes à jouer (20 cartes X 2) (documents joints)

1. **Classement** / tri par périodes / par thématique / par techniques

2. **Jeu de kim** : Montrer l'image puis la cacher. Retrouver le maximum de détails.

- variante du jeu de Kim : Après avoir fait un repérage complet de l'image, masquer un détail et chercher lequel manque

- variante du jeu de Kim : Un seul élève observe l'image. Les autres dessinent sous la dictée.

- variante du jeu de Kim : Même fonctionnement que le jeu de Kim mais plusieurs images sont montrées / cachées.
- 3. **Devinette** : Un élève choisit un détail de l'image en indiquant les éléments qui le caractérisent (dimensions, matériaux, techniques, ...) les autres élèves doivent le retrouver.
- 4. **Mémoire** : classique
Variante avec les cartes complémentaires une oeuvre/un artiste, une oeuvre d'un artiste/une autre oeuvre du même artiste
- 5. **Jeu de 7 familles** : avec 7 oeuvres d'un artiste ou 7 artistes d'un courant ou 7 informations sur l'artiste
- 6. **Loto / Domino** : associer la moitié d'une oeuvre avec son autre moitié ou bien une oeuvre et son artiste

4. Bibliographie- Sitographie :

Dossier pédagogique :

L'oeuvre et son espace : <http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-oeuvre-espace/ENS-oeuvre-espace.htm>

La sculpture dans la ville : <http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/experience/hda/sculpture.htm>

C'est pas sorcier : épisode sur la sculpture

<http://www.francetvod.fr/site-vod/c-est-pas-sorcier/?episode=278&theme=9>

Ouvrages :

Qu'est ce que la sculpture aujourd'hui ? Beaux Arts Editions, 2008

La sculpture moderne, Edition Scala, 1995

La grande galerie des sculptures : Musée du Louvre, Musée d'Orsay, Centre Pompidou/Musée national d'art moderne, 2005

Activités plastiques :

Le petit sculpteur, Casterman, 2008

Histoire des artistes à raconter ou à lire :

Calder, Le magicien des airs, Palette, L'art et la manière, 2008

Calder, Tout l'art, Hatier Jeunesse , 2009

Calder, Tout l'art, Hatier Jeunesse ,2009

Zadkine , Des mains pour créer, 2001

Collection Paris musées (autres titres: Maillol, Bourdelle, Carriès)

En prêt :

Eve Feugier (IEN Grenoble 3)	Musée de Grenoble
DVD : - Alexander Calder, La magie Calder : le cirque de Calder. 30 mn. Ouvrage : « Un musée sans murs. La commande publique dans l'agglomération grenobloise depuis les années 50 »	Films en VHS: - Alexander Calder , La magie Calder : le cirque de Calder. 30 mn. - Alain Kirili , Prière de toucher. "Carrière de Nuits-Saint-Georges". 3 mn. - Andy Goldsworthy , L'oeuvre du temps. 13 mn - Richard Long , Stones and Flies. 38 mn

Eve Feugier, conseillère pédagogique départementale en arts visuels