

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre

Repères de progressivité sur l'ensemble du cycle 3

Cycle 3, extrait du programme : « Les élèves prennent la mesure de la réalité concrète de leurs productions et des œuvres d'art. Ils mesurent les effets sensibles produits par la matérialité des composants et comprennent qu'en art, un objet ou une image peut devenir le matériau d'une nouvelle réalisation. » p. 138

La réalité concrète d'une production ou d'une œuvre

En quoi la rencontre avec une production artistique dans sa présence authentique est porteuse de sens ?

Amener l'élève à comprendre qu'une reproduction ne peut se substituer à l'œuvre d'art en confrontant l'un et l'autre.

- Amener l'élève à comprendre que la reproduction n'est pas l'œuvre originale.
- Amener l'élève à comprendre et à percevoir la plus-value de la rencontre directe avec l'œuvre.
- Amener l'élève à comprendre qu'une œuvre d'art ne peut se réduire à sa reproduction. Amener l'élève à repérer et à nommer les différences.

Eugène LEROY (1910-2000), *Autoportrait*, 1986, Huile sur toile, 92 x 74 cm, Collection du LAM, Villeneuve d'Ascq, France.

L'œuvre d'Eugène Leroy est un autoportrait qui ne représente pas son visage de manière réaliste. Il traduit dans son œuvre son combat avec la matière. Il est donc important pour les élèves de se confronter à la réalité concrète de l'œuvre afin de pouvoir percevoir sa matière réelle, son épaisseur, son odeur et même d'en imaginer le poids.

Pierre SOULAGES (1919-), *Sans titre*, 13 mars 1983, huile sur toile, 222 X 175 cm, Collection du LAM, Villeneuve d'Ascq, France.

Ambrogio dit Bondone dit **GIOTTO** (1267-1337), *Fresques de la chapelle des Scrovegni*, entre 1303 et 1305, Chapelle de l'Arena, Padoue, Italie.

Piero GILARDI (1942 -), *Sassi*, 1968, trois éléments, polyuréthane expansé et peint, édité par Gufram Multipli, 11 x 12 x 19 cm, 20 x 23 x 35 cm, 48 x 56 x 70 cm, Collection Frac Grand Large — Hauts-de-France, Dunkerque, France.

Les qualités physiques des matériaux

En quoi les matériaux d'une œuvre expriment-ils également les intentions de l'auteur ?

Amener l'élève à comprendre que les qualités physiques des matériaux d'une œuvre sont aussi importantes que ce qu'elle représente.

- Amener l'élève à comprendre que les qualités physiques des matériaux induisent des perceptions différentes.
- Amener l'élève à comprendre que les qualités physiques des matériaux peuvent devenir un véritable langage que le spectateur apprend à comprendre. L'élève catégorise des matériaux par rapport à leurs qualités physiques, il est sensible au sens dont ils sont porteurs et à leurs incidences sur le spectateur.
- Amener l'élève à dépasser les strictes qualités physiques des matériaux pour introduire des intentions, des concepts et dépasser la simple lecture iconographique.

Vik MUNIZ (1961-), *Atlas (Carlão)*, de la série *Pictures of Garbage*, 2008, impression chromogénique numérique, 188 x 237,5 cm.

Vik Muniz représente un ramasseur de détritiques d'une décharge de Rio de Janeiro en s'inspirant d'une œuvre picturale du Guerchin (*Atlas*, 1646, Museo Mozzi Bardini, Florence). Le portrait est représenté au sol de manière monumentale avant d'être pris en photo. La représentation est constituée d'une accumulation de détritiques issus de la décharge de Rio. Par ce processus, l'artiste cherche à valoriser des matériaux et une activité de survie des Favelas.

Gloria FRIEDMANN, (1950 -), *Neiges éternelles de la Jungfrau*, 1983, toile molletonnée, œillet métallique et cartel en verre, 220 x 140 cm, Collection Frac Grand Large — Hauts-de-France, Dunkerque, France.

Meret OPPENHEIM (1913-1985), *Le Déjeuner en fourrure*, 1936, tasse, sous-tasse, cuillère, fourrure de gazelle. Tasse : 10,9 cm de diamètre, sous-tasse : 23,7 cm de diamètre, cuillère 20,2 cm de long, hauteur totale : 7,3 cm. Museum of Modern Art, New York, Etats Unis.

PUTPUT, Collectif créé en 2011, composé de Stephan Friedli et Ulrik Martin Larsen, *Coffee for Oppenheim*, 2016, cafetière recouverte de fourrure.

Le cycle 2 a permis aux élèves d'œuvrer sur « L'expression des émotions » et notamment de « repérer des matières et des matériaux dans l'environnement quotidien, dans les productions de pairs, dans les représentations d'œuvres rencontrées en classe. Agir sur les formes (supports, matériaux, constituants...), sur les couleurs (mélanges, dégradés, contrastes...), sur les matières et les objets : peindre avec des matières épaisses, fluides, sans dessin préalable ; coller, superposer des papiers et des images ; modeler, creuser pour explorer le volume... » p. 40

Les effets du geste et de l'instrument

En quoi les techniques, les outils et les gestes expriment-ils les intentions de l'auteur ?

Amener l'élève à expérimenter et à faire des choix parmi les techniques, les outils et les gestes en fonction de ses intentions.

- Amener l'élève à expérimenter des gestes et des instruments et à catégoriser des matériaux par rapport à leurs qualités physiques.
- Amener l'élève à saisir l'importance de la valeur expressive des gestes et des matériaux choisis.
- Amener l'élève à comprendre que les instruments et les gestes induisent du sens et qu'ils peuvent avoir une charge émotionnelle pour le spectateur.

César Baldaccini, dit **CÉSAR** (1921-1998), *Compression Ricard*, 1962. Compression dirigée d'automobile, tôle peinte, 153 x 73 x 65 cm, Centre Georges Pompidou, Paris, France.

L'œuvre de César questionne le statut de la sculpture. La voiture, objet de consommation du quotidien dont la forme est complexe, est transformée en parallélépipède. La perception que l'on a du volume nous rappelle les indices de ce qui a servi comme matériaux, mais revêt un nouvel aspect très éloigné de la mémoire que l'on a de la voiture. Les élèves peuvent ainsi comprendre que l'aspect formel d'une œuvre peut être déterminé par l'outil que l'artiste a choisi (la presse hydraulique) et par la sélection des matériaux (la voiture) en fonction de ses qualités plastiques. La voiture perd sa fonction pour gagner en statut en tant que sculpture.

Henri MATISSE (1869-1954), *Dos III, Nu de dos*, 1916, 200 x 124 x 22 cm, troisième état, plâtre original, Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis, France.

Rembrandt Van Rijn, dit **REMBRANDT** (1606-1669), *Autoportrait* (en jeune homme) 1628, huile sur bois, 22,6 x 18,7cm, Rijksmuseum, Amsterdam, Pays-Bas.

Jackson POLLOCK (1912-1956), *Autumn Rhythm*, 1950, peinture industrielle sur toile, 266,7 x 525,8 cm. Metropolitan Museum of Art, New York, Etats Unis.

Voir documentaire d'**Hans NAMUT** (1915-1990), *Jackson Pollock*, 1951.

La matérialité et la qualité de la couleur

En quoi la couleur agit-elle sur la perception du spectateur ?

Amener l'élève à expérimenter et à comprendre le rôle de la couleur dans sa propre production et dans les œuvres.

- Amener l'élève à expérimenter différents matériaux et matières colorés pour différencier leurs effets.
- Amener l'élève à prendre conscience des rôles de la couleur (symbolique, spatial, poétique...)
- Amener l'élève à comprendre en quoi la couleur peut être porteuse de sens et d'émotions chez le spectateur ?

Robert MALLET-STEVENS (1890-1965), *La chambre du fils de la Villa Cavrois*, 1929-1932, Croix, France.

Cette pièce de la Villa Cavrois, architecture conçue comme une œuvre d'art totale, est une chambre qui rend hommage à l'art moderne du mouvement néerlandais De Stijl. Elle est un questionnement sur les interactions entre couleurs et espace dans l'architecture et le mobilier. La couleur devient un élément constitutif de cet espace à vivre au même titre que les volumes et les matériaux, comme une extension de la pictorialité à l'espace.

Pierre Paul RUBENS (1577-1640), *Descente de croix*, vers 1617, huile sur toile, 425 x 295 cm, Palais des Beaux-Arts, Lille, France.

Ange LECCIA (1952-), *Le Baiser*, 2004, deux projecteurs allumés face à face le plus près possible l'un de l'autre et posés au sol, projecteurs de cinéma A.E. Cremer, 50 x 50 x 60 cm (chacun), dépôt au Musée de Grenoble, Collection de l'Institut d'Art Contemporain Villeurbanne/Rhône-Alpes, France.

Auguste HERBIN (1882-1960), *Joie*, 2002, vitrail, Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis, France.