

FAPE 2020

« MONUMENTAL »

Sandrine SAUREL-FRANCK

Conseillère Pédagogique à Mission départementale en Arts Plastiques

DSDEN – 06

Avenue Cap de Croix BP 3001

06201 NICE Cedex 3

« Tout homme qui se tient debout est le plus beau des monuments. »

De George Dor, poète

« Donnez-moi un musée et je le remplirai. »

De Pablo Picasso, artiste

« Les lieux sont aussi des liens. Et ils sont notre mémoire. »

De Philippe Besson, écrivain

« Celui qui a visité dix fois une cathédrale a vu quelque chose ; celui qui a visité une seule fois dix cathédrales n'a pas vu grand-chose. »

De Lewis Sinclair, écrivain

« Tous les grands monuments jettent de l'ombre ; il y a des gens qui ne voient que l'ombre. »

D'Honoré de Balzac, romancier

INTRODUCTION

Le Festival d'Arts Plastiques Enfants est un projet départemental proposé par la DSDEN et certaines municipalités des Alpes Maritimes.

Le FAPE s'inscrit dans le Parcours d'Education Artistique et Culturelle permettant ainsi aux élèves d'avoir une expérience esthétique, artistique, culturelle et réflexive.

Ce document propose un accompagnement des enseignants inscrits au projet fédérateur en Arts Plastiques FAPE 2020, avec pour thème :

« Monumental »

Ce projet ne prendra toute son ampleur, tout son intérêt si les trois piliers de l'Éducation Artistique et Culturelle y sont explorés :

- ❖ La **rencontre** sensible d'œuvres d'art
- ❖ La **connaissance** de quelques jalons dans les différents domaines de l'Histoire des Arts
- ❖ La **production plastique** en peinture, photographie, sculpture, installation, maquette...

Des dimensions pluridisciplinaires sont à explorer au fil de l'année :

- ❖ **Dimension langagière** : étymologie, vocabulaire, expressions, poèmes...
- ❖ **Dimension graphique** : couleurs, matières, supports, aspects visuels...
- ❖ **Dimension historique** : l'évolution de l'art, les artistes, les différences culturelles...
- ❖ **Dimension artistique** : arts du visuels, arts du son, arts de l'espace, arts du spectacle vivant...

Bien que développant une approche culturelle, historique et pédagogique dans le domaine des Arts Visuels et des Arts de l'Espace, ce document ouvre de nombreuses pistes dans d'autres domaines des programmes de l'école.

SOMMAIRE

Introduction	3
Sommaire	4
Liste de mots	5
Monumental origine	6
Monuments	7
Définition, étymologie, notions	7
Le monument dans l'art contemporain	8
Le monument dans l'architecture	15
Le monument artiste « hors du commun »	21
Pistes pédagogiques	28
La perception monumentale / architecturale	28
La perception monumentale / la mode	30
Pour aller plus loin	31
Les constituants plastiques	33
Les notions	33
Les variables	34
Les opérations plastiques	35
Séquence de pratiques artistiques	36
Apport de connaissances	37

LISTE DE MOTS

Édifice archives Bâtiment Bâtisse Building Cénotaphe Cathédrale
Construction Mausolée Ouvrage Palais Sépulcre Sculpture Souvenir
Statue Tombe Échafaudage Arrangement Assemblage Construction
Ensemble Habitation Immeuble Maison Oeuvre Catafalque Mausolée
Sarcophage Tombeau Évêché Casino Castel Château Demeure Goût
Hôtel Palace Prétoire Résidence Sérail Tribunal Appartement Auberge
Bouge Cagibi Cagna Cahute Cambuse Clapier Galetas Gentilhommière
Gourbi Bronze Building Buste Bâtisse Cariatide Catacombes Caveau
Charnier Construction Cénotaphe Dalle Décoration Figure Gratte-ciel
Gravure Idole Image Immeuble Maison Marbre Mausolée Moulure
Ornement Sarcophage Sculpture Statue Stèle Tombe Tombeau Urne
Édifice Dieu Divinité Dèité Dèmiurge Verbe Logos Éternel Seigneur
Père Juge Maître Fétiche Amulette Gri-gri Sacré Tabou Monstre
Phénomène Barbare Sauvage Star Acteur Comédien Interprète
Vedette Protagoniste Baladin Histrion Figurant Artiste Comparse
Phénomène Sauvage Étoile Créateur Peintre Dessinateur Sculpteur
Virtuose Fantaisiste Bohème Indépendant Insouciant Sans-souci
Tragédien Astre Destin Musicien Compositeur Exécutant Coloriste
Aquarelliste Pastelliste Miniaturiste Paysagiste Portraitiste Enlumineur
Leader Habile Adroit Compétent Capable Émérite Malin Débrouillard
Avisé Futé Madré Retors Diplomate Maître

MONUMENTAL

Origine :

Le verbe latin *monere* qui signifie « faire penser », « avertir » a donné le substantif *monumentum* désignant un monument commémoratif doté d'un épitaphe. *Monere* est dérivé de la racine indo-européenne *men-* présente dans les mots de *mental*, *mensonge*, *mention*, *démence*, *commentaire* et qui désigne tout phénomène de la pensée. Odon Vallet fait remarquer le double sens attaché au verbe *monere* « l'un tourné vers le passé, avec l'idée d'une intention sollicitée et l'autre, vers l'avenir, qui constitue un avertissement pour les générations futures ». Dans les langues sémitiques, le terme de monument désigne la dimension verticale d'une stèle ou d'un obélisque. L'érection ici renvoie davantage à l'idée d'élévation. Comme le rapporte Odon Vallet, « en arabe, une même racine (*nasba*) sert également à désigner l'érection de l'homme, la plantation d'une fleur, la statue d'une idole, la stèle administrative ou le monument aux morts : de la borne frontière au mausolée, le monument doit se dresser pour être vu ». Le monument est au centre d'une échelle temporelle dont les deux extrémités seraient le passé et le futur : il est un signe de souvenir autant qu'avertissement pour l'avenir. Il indique une absence passée et en même temps projette cette représentation dans le futur ».

MONUMENTS

Étymologie et définition :

Un monument (du latin monumentum, dérivé du verbe moneō « se remémorer ») désigne à l'origine une sculpture ou ouvrage architectural permettant de rappeler un événement ou une personne, d'où sa signification première de « tombeau ». Mais par analogie, et beaucoup plus largement, ce terme qualifie depuis tout objet qui atteste l'existence, la réalité de quelque chose et qui peut servir de témoignage, comme une langue, une peinture ou une montagne.

Dans un sens commun, le terme « monument » désigne plutôt un édifice ou une structure ayant une valeur historique et culturelle..

Différentes notions de monument :

Monument : Ouvrage d'architecture ou de sculpture édifié pour transmettre à la postérité le souvenir d'une personne ou d'un événement.

- ❖ **Monument aux morts** : Édifice élevé par une communauté à la mémoire d'un ensemble de personnes appartenant à celle-ci et qui ont été victimes de la guerre ou d'une catastrophe.
- ❖ **Monument funéraire** : Construction érigée sur une sépulture ou à la mémoire d'un mort dont le corps est absent. Objet qui atteste l'existence, la réalité de quelque chose et qui peut servir de témoignage.

Monument : Édifice imposant par sa taille et remarquable par son intérêt historique ou esthétique, par sa valeur religieuse ou symbolique.

- ❖ **Monument public** : Édifice qui est la propriété de l'État, d'un département ou d'une commune, destiné à l'usage public.
- ❖ **Monuments de la nature** : Les créations de la nature qui sont remarquables par leur taille, leur caractère grandiose.
- ❖ **Monuments naturels et sites** : Ensemble architectural ou paysages dont la conservation ou la préservation présente, du point de vue artistique, historique, scientifique ou pittoresque, un intérêt général
- ❖ **Monuments objets ou personnes** : Œuvre artistique, littéraire ou scientifique imposante par ses dimensions, ses qualités. Personne que ses qualités placent hors du commun.

Le monument dans l'art contemporain

Un monument est un dispositif mémoriel exposé dans l'espace public. Commémorant une mémoire collective, il effectue une médiation entre le passé et le futur et incite à ne pas oublier. Le monument est un dispositif qui arbore bien souvent les mêmes caractéristiques de dimensions, de formes monumentales, verticales, frontales et incarne l'ancienneté, l'autorité, le symbolique, le rhétorique.

Destiné à résister aux ravages du temps, le monument glisse pourtant dans l'oubli et l'invisibilité, bien que situé au milieu même des grandes places citadines. Si pour les historiens, seul le rôle de remémoration du monument importe, les artistes choisissent eux de s'intéresser à l'oubli, comme forme mémorielle renouvelée. Il n'y a pas de mémoire sans oubli, de souvenirs sans refoulements, ni de transmission sans interprétation.

Les événements tragiques du siècle dernier ont provoqué une crise de la représentation qui a invité les artistes contemporains à réinventer les codes du monument, face à une conception du temps et de la mémoire nouvelle. Jouant avec les caractéristiques du monument, les artistes ont ainsi créé de nouveaux dispositifs commémoratifs : les contre-monuments des années 80, les monuments-musées, ou des monuments amnésiques.

Certains ont fait le choix d'évincer la question mémorielle de la notion de monument, d'autres ont choisi de ne garder qu'elle. Tous se sont attelés à une tâche « monumentale », celle de porter sur notre époque contemporaine un regard critique, rétrospectif, et prospectif.

Monument, Monumentalité :

Les artistes contemporains, face à la ruine instantanée des objets industriels, interrogent le caractère pérenne et éternel du monument et créent des œuvres vouées à disparaître, entraînant l'effacement de la mémoire qu'elles portaient.

❖ **Robert Smithson** propose par exemple de nouveaux monuments, monumentaux, qui s'effaceront progressivement, sous l'action des éléments, de la mer et des marées, comme la *Spiral Jetty*.

La *Spirale Jetty* est faite de boue, de cristaux de sel, de rochers de basalte, de bois et d'eau. Pendant 30 ans environ, l'œuvre a été submergée par la remontée du niveau de l'eau du lac avant de réapparaître en 2002...

Spiral Jetty, installation de Robert Smithson, 1970. L'œuvre grandeur nature a été réalisée au bord du Grand Lac Salé de Salt Lake City en avril 1970. Elle prend la forme d'une spirale de 457 m de long et de 4,5 m de large, s'enroulant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

❖ **Michaël Heizer** ne garde, lui, du monument que le **monumental**.

Il joue avec la taille des objets et crée des formes gigantesques qui prennent place dans le paysage, interventions triomphantes où le bulldozer se substitue au pinceau.

Pour son œuvre *Levitated Mass*, il a ainsi déplacé un bloc de granite de 340 tonnes, 6.5 m de large sur 6.5 m de haut, et l'a posé sur une faille de 140 m de long. **Œuvre de Land Art**, ce nouveau type de monument ne siège pas au milieu d'une place ni ne porte de mémoire, si ce n'est, peut-être, celle, en acte, d'une époque de la démesure.

Levitated Mass, œuvre de Michael Heizer, 2011-2012. L'œuvre est située sur le campus du musée d'art du comté de Los Angeles en Californie, États-Unis.

❖ **Fernando Sanchez Castillo** tourne en dérision la tradition des monuments commémoratifs et s'attaque à leur dimension **symbolique**.

Il joue avec cette statuaire de plein air, enterre les monuments classiques, transforme les statues de dictateurs en fontaines, dans lesquelles Staline et Hitler se crachent dessus,... Avec **Bird Feeder** (2010), Sánchez Castillo propose une approche pleine d'humour et **d'insolence**. Il présente le buste du roi d'Espagne Philippe V et en détourne sa véritable fonction de monument de commémoration.

Fernando Sánchez Castillo, *Bird Feeder*, 2010. Bronze, acier corton patiné et ciré, graines. Production et Collection Mudam Luxembourg. Acquisition 2010 © Photos : Andrés Lejona

Par un mécanisme intérieur ingénieux, le buste du roi d'Espagne Philippe V distribue en continu des graines dans un creux situé sur le buste du roi. *Bird Feeder* promeut la relation particulière qu'ont les oiseaux avec la statuaire publique, puisque ceux-ci viennent s'y (re)poser et se nourrir, tout en salissant le bronze.

Dans la même veine, l'artiste allemand **Hans Haacke**, avec ironie, crée des monuments commémorant notre **ère capitaliste**, qui arborent par exemple le sigle de marques connues, comme Mercedes-Benz, à l'instar des entrées de ville aux panneaux rutilants dont **Robert Venturi** se moquait déjà à Los Angeles dans les années 70.

En 2014, Hans Haacke a installé **Gift Horse**, une sculpture en bronze, à Trafalgar Square, à l'emplacement resté vacant d'un monument équestre jamais réalisé. L'œuvre, un squelette équin parodiant les monuments équestres classiques, présente sur un membre de l'équidé un ruban éclairé de LEDs sur lequel défilent en permanence les taux de la bourse. Ce nouveau monument lie **art et finance** tout en écartant la mémoire classique des triomphes équestres.

❖ **Krystof Wodiczko** cherche à éviter l'écueil de l'oubli en réactualisant les monuments dans un processus de « **présentification** ».

Pour cela, il s'appuie sur les statues des monuments classiques et projette sur celles-ci le visage et la voix d'hommes et de femmes, dont la parole est libérée derrière ce masque de pierre. Pour l'artiste, nous sommes tous monuments, bloqués par nos souvenirs et nos traumatismes, sans cesse hantés par une mémoire douloureuse. L'artiste combine sculpture, vidéo, image et son pour évoquer la mémoire des vétérans de guerre dans un **processus cathartique**. Ses œuvres sont des manifestes qui parlent autant des disparus, à l'instar de monuments traditionnels, que des survivants et de leur traumatisme.

Monument thérapie Krzysztof Wodiczko .

On voit alors que les artistes contemporains cherchent de plus en plus à **dépasser la simple commémoration passive** dans leurs œuvres pour offrir de **nouveaux moyens thérapeutiques pour apprivoiser cette mémoire collective**.

❖ **Jochen Gerz** propose lui-aussi des œuvres dans lesquelles la **mémoire s'écrit au présent**.

En 1986, il installe à Hambourg son **Monument contre le fascisme**, une colonne d'un mètre de large et de 12 mètres de haut, recouverte d'une mince couche de plomb, sur laquelle les passants sont invités à signer. Au fur et à mesure que la surface de la colonne se couvre de noms, elle s'enfonce dans le sol, enterrant ces longues listes de noms faisant écho à l'holocauste. Jochen Gerz propose un nouveau type de monument, « *où le traditionnel et court bouleversement du spectateur est remplacé par sa participation durable comme coauteur et coresponsable.* » Assez rapidement, le message de l'œuvre a toutefois été altéré : la colonne est aujourd'hui couverte de graffitis, slogans, traces de tir, croix gammées... Pour l'artiste, comme le remarquait plus haut Wodiczko, les **lieux de mémoire ne sont pas tant les monuments que les hommes** : « *Comme reflet de la société le monument dans le sens double est problématique, puisqu'il ne rappelle pas seulement à la société le passé, mais en plus – et c'est le plus inquiétant – sa propre réaction à ce passé.* »

Esther Shalev-Gerz and Jochen Gerz, *Monument against Fascism*, 1986, documentary

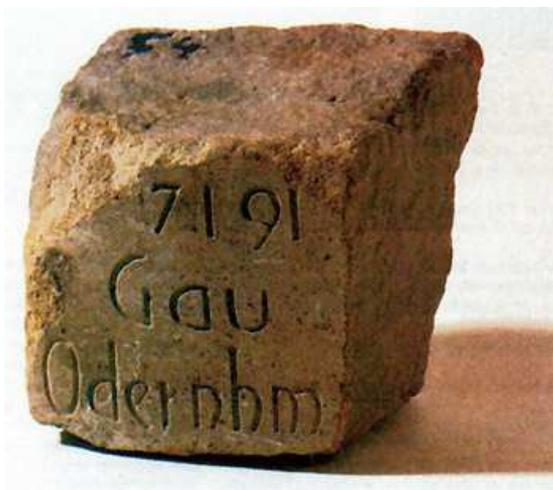
Avec son œuvre **2146 pierres**, *Monument contre le racisme*, Jochen Gerz crée un **monument invisible**, où seule la présence de la mémoire importe.

De façon clandestine, il descelle des pavés sur lesquels, face cachée, il inscrit le nom d'un des 2146 cimetières juifs allemands.

Vue sur la ligne droite pavée de la place devant le château de Sarrebrück, ancien quartier général de la Gestapo et aujourd'hui siège du parlement régional. Jochen Gerz et ses étudiants ont commencé par desceller clandestinement les pavés de la place et y inscrire, sur chacun, le nom d'un cimetière juif d'Allemagne et le nombre de corps qu'il contient. Credits photo artonfile.com.

Chaque pavé descellé est ensuite remis en place, face contre terre, d'où le nom de l'installation : *Le Monument Invisible ou Monument contre le racisme*. En tout, il y a 2146 pavés correspondant au 2146 cimetières juifs d'Allemagne répertoriés.

2146 pierres, Monument contre le Racisme, détail d'un pavé. Initiative de l'artiste Jochen Gerz démarrée en 1990.

❖ Récemment, l'artiste **Jeff Koons**, à la demande de l'ambassade américaine, a offert à la France un ***Bouquet of Tulips***, en signe de fraternité après les attentats du 13 novembre. Conçu pour commémorer, ce **monument** interroge et fait polémique. L'œuvre de Koons n'invente pas de réflexion nouvelle sur l'espace public (l'œuvre est pensée hors contexte), sur la commémoration populaire. Elle reste un simple bouquet offert en signe de condoléances, sans message véhiculé. L'opinion publique souhaiterait qu'il rende compte d'un point de vue, qu'il apporte un regard sur ce qui a frappé la France.

Jeff Koons, *Bouquet of Tulips*. Sculpture offerte à la Ville de Paris en hommage aux attaques terroristes du 13 novembre 2015 qui endeuillèrent la capitale.

❖ **Paola Epifani, alias Rabarama**

Elle vit et travaille à Padoue. Fille d'artiste, elle a démontré dès son plus jeune âge un talent inné pour la sculpture. Elle a gagné son succès auprès de la critique et du grand public en participant à des concours de sculpture nationaux et internationaux.

Rabarama crée des sculptures et des peintures avec des hommes, des femmes ou des créatures hybrides, passant souvent pour l'excentrique. La peau du sujet créée par l'artiste est toujours décorée de symboles, de lettres, de hiéroglyphes et d'autres figures de formes variées. La « membrane », le « manteau » qui semble envelopper ces personnages change constamment, ajoutant de nouveaux signes, symboles et métaphores.

Abbandono, immense sculpture en marbre blanc, exposée à la 54ème édition de la Biennale de Venise en 2011.

L'alphabet indique la restriction interne du langage et de notre entité singulier-plurielle (selon la conception du philosophe Jean-Luc Nancy): hiéroglyphes, puzzles et nids d'abeilles sont la visualisation du génome, les combinaisons infinies et les variétés possibles inhérentes à l'humanité, affiché dans les labyrinthes mentaux où se matérialise la complexité multiforme du moi.

Source 5 sculpteurs incontournables : <https://www.kazoart.com/blog/5-sculpteurs-contemporains-incontournables/>

Source images sculptures : <https://www.pinterest.es/pin/46302702397827910/>

Article Coline Jacquet : <https://artdesigntendance.com/le-monument-dans-lart-contemporain/>

Le monument dans l'architecture

Le patrimoine mondial est d'une richesse exceptionnelle, quelle que soit la civilisation vers laquelle le visiteur se tourne, il trouvera toujours sur son chemin une statue gigantesque, un temple paré de mille splendeurs ou une construction défiant les lois de la nature.

Les monuments ne se résument pas nécessairement à leur ancienneté. Même si la plupart des monuments du monde nous viennent de l'Antiquité, du Moyen-Âge ou encore de la Renaissance, certaines constructions récentes relèvent, elles aussi, du monument. Lieux d'attractivité pour les villes, ils nous renvoient à notre mémoire collective, qu'elle soit ancienne ou plus récente.

On ne peut pas parler de monuments du patrimoine sans parler d'architecture.

❖ Architecture

L'**architecture** est l'art majeur de concevoir des espaces et de bâtir des édifices, en respectant des règles de construction empiriques ou scientifiques, ainsi que des concepts esthétiques, classiques ou nouveaux, de forme et d'agencement d'espace, en y incluant les aspects sociaux et environnementaux liés à la fonction de l'édifice et à son intégration dans son environnement, quelle que soit cette fonction : habitable, sépulcrale, rituelle, institutionnelle, religieuse, défensive, artisanale, commerciale, scientifique, signalétique, muséale, industrielle, monumentale, décorative, paysagère, voire purement artistique.

C'est pourquoi l'architecture est définie comme « une expression de la culture ». Elle est reconnue comme le premier des arts majeurs dans la classification des arts, communément admise, du xxe siècle, des 9 arts majeurs et fait partie des beaux-arts.

L'Architecture désigne également l'ensemble des connaissances et des techniques de cet art de concevoir et de construire des structures complexes, englobant les édifices terrestres, les espaces et les paysages modifiés par l'homme répondant à des critères architecturaux, les artefacts habitables naviguant sur l'eau et sous l'eau (architecture navale) et dans l'espace (architecture spatiale), que l'humanité a pu imaginer et réaliser au fil des millénaires.

Étymologie et définition :

L'architecture comprend l'édification de toutes les sortes de bâtiments civils ou religieux, les ponts, les aqueducs, les ports, ainsi que les villes. Le terme architecture en latin *architectura*, est issu du grec « commander » et « *ouvrier, charpentier* » l'architecture désigne donc la notion de commander aux ouvriers ; et l'architecte, celui qui les commande. À partir du XVIe siècle, les architectes spécialisés dans la conception des bâtiments, des fortifications et des machines pour la guerre ont pris le nom d'ingénieurs. Au XIXe siècle, certains architectes occidentaux, par exemple Eugène Viollet-le-Duc, s'attachent fortement à l'aspect constructif. Ils se concentrent en particulier sur les charpentes métalliques et participent au développement de la mécanique statique. L'architecture trouve alors une nouvelle étymologie basée sur le grec Techné, la force, la structure, la charpente. À partir du XXe siècle, en Occident, dont les conceptions de production d'objet sont alors devenues globalement techniques et productives, il est possible de définir l'architecture comme l'art de diriger la construction, de concevoir les structures, de donner finalement une apparence avec des matériaux. L'« art de bâtir » s'ajoute à la simple construction des édifices.

❖ La Tour Eiffel :

Cette structure énorme et majestueuse est haute de 324 mètres, elle est constituée de 18 000 pièces en fer puddlé. Elle a été fabriquée par Gustave Eiffel, ingénieur et célèbre entrepreneur qui a conçu ce bâtiment à l'occasion des célébrations pour le centenaire de la Révolution française et l'Exposition Universelle de Paris qui s'est tenu en 1889.

Initialement, elle avait pour but d'être la preuve de l'excellence du savoir-faire industriel français et devait avoir un caractère temporaire, de 20 ans seulement. Sauvée par la radiodiffusion, elle est aujourd'hui un symbole de l'identité française et une attraction touristique mondiale.

La Tour Eiffel a jailli sur le lieu même où le 14 juillet 1790 s'était célébré un des temps forts de la Révolution Française : La fête de la Fédération au cour de laquelle trois cent mille français, rassemblés autour du roi Louis XVI, avaient prêté serment à la Constitution et proclamé leur désir de vivre ensemble, libres, égaux et fraternels.

Type	Tour autoportante en fer
Auteur	Gustave Eiffel
Inauguration	31 mars 1889
Intérêt	Symbole du savoir-faire français
Propriétaire	Mairie de Paris
Inscription	Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991
Visiteurs	7 millions/an
Situation	Paris, France

❖ La cité Radieuse de Marseille :

Présentation	
Destination initiale	Immeuble d'habitation
Style	Moderne
Architecte	Charles-Édouard Jeanneret-Gris dit Le Corbusier
Construction	octobre 1947-octobre 1952 ¹
Surface	36 480 m ² ou 1 198 330 m ² ✎
Statut patrimonial	Classé MH (1986, 1995) et 2016^{2,3}
Patrimoine mondial	
Identifiant	1321-009 ✎
Localisation	
Pays	France ✎
Région	Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département	Bouches-du-Rhône (13)
commune	Marseille (8 ^e)
Adresse	280 boulevard Michelet ✎

L'**unité d'habitation de Marseille** — connue sous le nom de **Cité radieuse**, « Le Corbusier » ou plus familièrement « La Maison du fada » — est une résidence édifiée entre 1947 et 1952 par l'architecte Charles-Édouard Jeanneret, né à La Chaux De Fonds (Suisse) le 6 octobre 1887, et connu sous le pseudonyme de Le Corbusier (1887-1965).

La Cité Radieuse se trouve au 280 boulevard Michelet à Marseille dans le quartier de Sainte-Anne, dans le 8e arrondissement. Bâtie sous forme de barre sur pilotis (en forme de piétements évasés à l'aspect brutaliste), elle tente de concrétiser une nouvelle forme de cité, un « village vertical » appelé « Unité d'habitation ».

La résidence compte 337 appartements de 23 types différents séparés par des « rues intérieures » (l'appartement « type » est en duplex) et un hôtel de 21 chambres.

En juin 2013 le gymnase sur le toit est reconverti en lieu d'exposition par le designer français Ora-ïto qui y installe une fondation artistique le MaMo (Marseille Modulor).

Le site est inscrit, avec seize autres œuvres architecturales de Le Corbusier, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2016.

❖ La cathédrale Notre-Dame de Paris

Communément appelée **Notre-Dame**, elle est la cathédrale de l'archidiocèse de Paris, située sur l'île de la Cité. Dédiée à la Vierge Marie, elle est pendant de nombreux siècles l'une des cathédrales les plus grandes d'Occident. Longtemps la plus haute construction de la ville, elle est l'un des monuments les plus emblématiques de Paris.

Commencée sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully, sa construction s'étend sur plus de deux siècles, de 1163 au milieu du xive siècle. Après la Révolution française, la cathédrale bénéficie entre 1844 et 1864 d'une importante restauration, parfois controversée, sous la direction de l'architecte Viollet-le-Duc, qui y incorpore des éléments et des motifs inédits. Pour ces raisons, le style n'est pas d'une uniformité totale : la cathédrale possède des caractères du gothique primitif et du gothique rayonnant. Les deux rosaces, qui ornent chacun des bras du transept, sont parmi les plus grandes d'Europe.

Présentation	
Nom local	Notre-Dame
Culte	Catholique
Dédicataire	Vierge Marie
Type	Cathédrale
Rattachement	Archidiocèse de Paris (siège)
Début de la construction	1163
Fin des travaux	1345
Style dominant	Gothique
Protection	🏛️ Classée MH (1862) 🌐 Patrimoine mondial (1991) (au titre des « Rives de la Seine »)
Site web	notredamedeparis.fr 📄 [archive]
Géographie	
Pays	🇫🇷 France
Région	Île-de-France
Commune	Paris
Quartier	Notre-Dame (4 ^e arr.)

❖ Jardin de Versailles

Le jardin de Versailles, également appelé jardin du château de Versailles, ou au pluriel les jardins de Versailles, ou les jardins du château de Versailles, est situé à l'ouest du château de Versailles.

Au cours de l'Ancien Régime, le domaine de Versailles était constitué du Grand Parc – la vaste région boisée aux abords du château et du village de Versailles (en partie murée) – et du Petit Parc – la partie entourée d'un mur qui fut développée en jardins à la française près du château. Depuis l'époque de Louis XIII jusqu'à nos jours, les jardins ont subi de nombreuses évolutions. Certains bosquets ont également évolué et changé de nom. Les replantations ont été nombreuses. Les problèmes d'alimentation en eau des jardins sont

toujours d'actualité. Parmi les 386 œuvres d'art qui enrichissent les jardins, dont 221 statues, Apollon occupe une place majeure. Il est représenté sept fois à divers endroits du parc. L'image idéalisée du Roi-Soleil est la plus éblouissante dans le bassin portant son nom, donnant sur le Grand Canal.

Le créateur et principal architecte de ce jardin est André Le Nôtre.

Géographie	
Pays	France
Commune	Versailles
Superficie	830 ha.
Cours d'eau	620
Histoire	
Création	1624
Ouverture	6 mai 1682
Personnalité(s)	André Le Nôtre Louis Le Vau Jules Hardouin-Mansart Charles Le Brun
Caractéristiques	
Type	jardin à la française

❖ Musée Jean-Cocteau à Menton

Le musée Jean Cocteau collection Séverin Wunderman est un musée municipal consacré à l'œuvre de Jean Cocteau issu principalement de la collection de Séverin Wunderman. Il constitue la plus importante ressource publique mondiale de l'œuvre de l'artiste. Il est situé à Menton dans les Alpes-Maritimes sur la Côte d'Azur. Il a été inauguré en novembre 2011.

Le bâtiment est dû à l'architecte Rudy Ricciotti. Le musée, d'une forme triangulaire légèrement tronquée, couvre une surface de 2 700 m². Hors paroi moulée, 3 700 m³ de béton ont été nécessaires pour réaliser l'ouvrage. La façade morcelée se veut refléter les multiples facettes du travail de Jean Cocteau.

Informations générales	
Type	Musée d'art
Ouverture	2011
Dirigeant	Françoise Leonelli
Surface	2700 m ²
Site web	museeccocteaumenton.fr
Collections	
Collections	Dessins Peintures Céramiques Photographies Lithographies Tapisseries Bijoux Écrits personnels Livres Affiches
Nombre d'objets	2414
Bâtiment	
Architecte	Rudy Ricciotti
Localisation	
Pays	France
Commune	Menton
Adresse	2, quai de Monléon 06500 Menton

❖ Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut

Informations générales	
Type	Musée d'art, galerie d'art
Ouverture	Mai 1983
Dirigeant	Sébastien Delot
Surface	11 000 m ² dont 4 000 m ² de surface d'exposition
Visiteurs par an	141 081 (2015) 268 655 (2016) 135 790 (2017)
Site web	www.musee-lam.fr
Collections	
Collections	Art moderne, art contemporain, art brut
Nombre d'objets	plus de 6 700
Bâtiment	
Protection	Inscrit MH (2000)
Localisation	
Pays	France
Région	Hauts-de-France
Commune	Villeneuve-d'Ascq

Le **LaM**, anciennement *musée d'Art moderne de Villeneuve-d'Ascq* puis *musée d'Art moderne Lille Métropole*, est un musée français situé au cœur du parc urbain de Villeneuve-d'Ascq dans la métropole lilloise, dans la région Hauts-de-France. Seul musée en Europe à présenter simultanément les principales composantes de l'art des xxe et xxie siècles, l'art moderne, l'art contemporain et l'art brut, son histoire se confond avec celle des donations reçues par la communauté urbaine de Lille. Conçu dans les années 1970, dans le cadre de la politique nationale d'aménagement des villes nouvelles, le musée est créé au début des années 1980 pour présenter les collections de Roger Dutilleul et de son neveu et héritier **Jean Masurel** reçues en donation par la communauté urbaine en 1979.

En 2002, Manuelle Gautrand est lauréate d'un concours international pour la restructuration et l'extension du musée. Le projet prévoit un agrandissement du musée à l'est et au nord et la création de nouveaux espaces d'exposition et de réserves, ainsi que d'une bibliothèque.

Sources architectes :

- <http://www.cyberarchi.com/article/5-femmes-architectes-qui-ont-marque-l-histoire-de-la-profession-11-03-2013-14664>
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_femmes_architectes
- <https://vous-avez-dit-arabe.webdoc.imarabe.org/arts-science/l-art-arabe-aujourd-hui/qui-est-la-femme-architecte-la-plus-connue-au-monde>
- <https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/expositions/exposition/charlotte-perriand.html>
- <https://www.businessinsider.fr/voici-32-chefs-oeuvre-architecture-a-voir>
- <https://photo.capital.fr/les-oeuvres-emblematisques-des-plus-grands-architectes-11409>
- <https://www.escapehere.com/fra/inspiration-fr/art-culture/15-incroyables-batiments-modernes-a-travers-le-monde/>
- <https://sympa-sympa.com/admiracion-endroits/12-merveilles-impressionnantes-de-larchitecture-moderne-206810/>

Le monument artiste « hors du commun »

Grandes figures du cinéma français

❖ **Marcel Pagnol** est un écrivain, dramaturge, cinéaste et producteur français, né le 28 février 1895 à Aubagne (Bouches-du-Rhône) et mort à Paris le 18 avril 1974.

Il devient célèbre avec *Marius*, pièce représentée au théâtre en mars 1929. Il fonde à Marseille en 1934 sa propre société de production et ses studios de cinéma, et réalise de nombreux films avec les grands acteurs de la période (en particulier Raimu, Fernandel et Pierre Fresnay), dont *Angèle* (1934), *Regain* (1937) et *La Femme du boulanger* (1938).

En 1946, il est élu à l'Académie française. Après 1956, il s'éloigne du cinéma et du théâtre, et entreprend la rédaction de ses *Souvenirs d'enfance* avec notamment : *La Gloire de mon père* et *Le Château de ma mère*. Il publie enfin, en 1962, *L'Eau des collines*, roman en deux tomes : *Jean de Florette* et *Manon des Sources*, inspiré de son film *Manon des sources*, réalisé dix ans auparavant et interprété par Jacqueline Pagnol.

❖ **Fernand Contandin**, dit **Fernandel**, né le 8 mai 1903 à Marseille et mort le 26 février 1971 à Paris, est un acteur, humoriste, chanteur et réalisateur français.

Issu du music-hall, il fut durant plusieurs décennies l'une des plus grandes stars du cinéma français, véritable champion du box-office qui attira plus de 200 millions de spectateurs dans les salles. Comique emblématique du cinéma d'avant et d'après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de ses films sont devenus des classiques, comme *Le Schpountz*, *L'Auberge rouge*, *Ali Baba et les Quarante voleurs* ou *La Cuisine au beurre*, au même titre que plusieurs de ses personnages, à l'image de Don Camillo. Il a également tenu avec succès des rôles plus dramatiques, notamment dans *Nais*, *La Vache* et *le Prisonnier* ou *Heureux qui comme Ulysse*.

Chanteur populaire, il a également laissé une discographie importante, parsemée là aussi de classiques tels que *Félicie aussi*, *Ignace* ou *Le Tango corse*.

Grandes figures de la musique

Si beaucoup de talentueux musiciens sont restés dans l'ombre et l'anonymat, d'autres se sont imposés comme des figures incontournables de l'histoire de la musique, marquant les esprits et les oreilles : Mozart, Beethoven, Bach... On appelle « compositeur » la personne qui a imaginé et écrit une musique. Celle qui utilise un instrument ou sa voix pour transformer des notes écrites sur une portée en musique se nomme « l'interprète ». L'interprète n'est pas toujours le compositeur de ce qu'il joue, et heureusement car cela voudrait dire que plus personne de nos jours ne jouerait les morceaux composés par Mozart !

❖ **Wilhelm Richard Wagner**, né à Leipzig en 1813, est le neuvième enfant d'une famille protestante. Orphelin de père quelques mois après sa naissance, il reçoit du second époux de sa mère, l'acteur et dramaturge Ludwig Geyer, le goût du théâtre. Sa scolarité est loin d'être brillante. À partir de 1828 et durant les trois années suivantes, il prend des cours de musique et décide de l'étudier à l'université. À 19 ans, il compose sa *Symphonie en ut majeur*, puis l'opéra *Les Fées* l'année suivante, et devient directeur de musique à l'opéra de Wurtzbourg, puis à celui de Magdebourg.

❖ **Frédéric Chopin** est né en 1810, sur le territoire de l'actuelle Pologne, d'un père français et d'une mère polonaise. Il vit une enfance heureuse, bercée par le piano, dont jouait sa mère pour lui et ses trois sœurs. C'est à l'âge de 6 ans que Chopin commence sa formation musicale. Il devient rapidement célèbre dans Varsovie pour son talent précoce. À 16 ans, il quitte le lycée pour entrer au Conservatoire de musique et compose durant cette période les *Variations en si bémol majeur*, qui feront dire à Schumann lui-même : « Chapeau bas, messieurs, un génie ! »

Imprégné de ses racines polonaises, il compose également nombres de mazurkas⁽¹⁾ et s'inspire de mélodies populaires, que l'on retrouve entre autres dans son *Rondeau de concert à la Krakowiak*.

Après le conservatoire, Chopin se consacre à la composition pour piano. Il donne son premier concert public en décembre 1829, et le second, durant lequel il joue son *Concerto en fa mineur*, se joue à guichet fermé. En août 1830, il se produit à Vienne et y recueille un énorme succès : il a alors tout juste 20 ans.

❖ **Marie Juliette Boulanger dite Lili Boulanger**, née le 21 août 1893 à Paris, Lili Boulanger montre très tôt de grandes prédispositions pour la musique. Fille d'un compositeur reconnu (prix de Rome en 1835) et d'une mère ayant étudié le chant, la musique en héritage depuis plusieurs générations avec notamment la carrière notable de sa grand-mère à l'Opéra Comique comme mezzo-soprano, Lili Boulanger savait lire les notes avant de lire les mots. Ses prédispositions sont pourtant freinées par une santé qui ne l'autorise pas à un apprentissage musical assidu, la jeune fille bénéficiant tout de même de cours à domicile quatre étoiles durant son enfance : Gabriel Fauré pour le piano, Alphonse Hasselmans pour la harpe, Georges Caussade pour la fugue et le contrepoint... Lili Boulanger meurt le 15 mars 1918, à l'âge de 24 ans, et laisse derrière elle une oeuvre importante, souvent mystérieuse et sombre, que sa grande sœur n'a jamais cessé de promouvoir.

Source :

<https://www.laquintejuste.com/7-grandes-figures-de-la-musique/579-richard-wagner>

https://www.musicologie.org/Biographies/b/boulanger_lili.html

<https://notrehistoire.ch/galleries/compositeurs-musiciens-et-grandes-figures-de-la-musique>

<https://www.francemusique.fr/musique-classique/la-musique-americaine-trois-siecles-d-histoire-une-multitude-de-figures-2803>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_musique_classique_occidentale

Grandes figures de la mode

Depuis longtemps, la mode est une savante combinaison de vêtements, d'accessoires et de publicité, qui compose une histoire suffisamment convaincante pour séduire les futurs acheteurs. Les stylistes eux-mêmes y ont un rôle à jouer, et utilisent souvent leur propre personne pour forger l'image de la marque et fidéliser la clientèle. Ils tirent avantage de leur position privilégiée pour accéder à la célébrité, et cette aura devient à son tour une valeur ajoutée emblématique pour leurs futures créations.

❖ Paul Poiret

Né Alexandre Paul Poiret à Paris le 20 avril 1879 et mort à Paris le 30 avril 1944, est un grand couturier français, connu pour ses audaces. Considéré comme un précurseur du style Art déco, il crée la maison de couture qui porte son nom en 1903. Il ouvre sa maison de couture en septembre 1903 et habille Réjane, ce qui le lance. Il est le premier couturier, avec Madeleine Vionnet, à supprimer le corset en 1906, en créant des robes taille haute. Il devient ainsi un pionnier de l'émancipation féminine.

En 1908 il demande à Paul Iribe de dessiner son catalogue, *Les Robes de Paul Poiret racontées par Paul Iribe*. Le caractère novateur de l'ouvrage lui confère un grand succès. En 1910, l'orientalisme est à la mode. Les ballets russes et Léon Bakst triomphent à Paris. Poiret suit la tendance. Il achète les tissus colorés du *Wiener Werkstätte* à Vienne avec qui il entame une longue collaboration.

❖ Coco Chanel

De son véritable nom, Gabrielle Chasnel, dite « Coco Chanel », une des plus grandes créatrices de l'histoire de la mode, modiste et grande couturière française, rendue célèbre pour ses créations de haute couture et ses parfums. Son premier travail artistique porte sur des chapeaux originaux qu'elle porte très bas sur le front et qui connaissent un succès certain.

C'est en 1915, dans la ville de Biarritz, qu'elle ouvre sa première maison de couture. Elle commence à être connue pour son travail sur les jupes, qu'elle raccourcit puis sur la taille, qu'elle tend à supprimer sur ses créations et dans ses cours de couture.

❖ Jean-Paul Gaultier

Né le 24 avril 1952 à Bagneux, c'est un styliste et grand couturier français, fondateur de l'entreprise Jean Paul Gaultier, ainsi qu'un créateur de parfums. Dans les années 1990, *Jean Paul Gaultier Parfums* voit le jour ; c'est également à cette époque que Madonna porte le célèbre bustier à bonnets coniques. Alors que la génération de créateurs des années 1980 refusait le conformisme de la haute couture incarné à l'époque par Yves Saint Laurent ou Carven, Jean Paul Gaultier présente avec succès sa première collection sous cette appellation en 1997.

Sources :

https://www.eyrolles.com/Chapitres/9782212554380/Chap-1_Palomo-1.pdf

<https://www.superprof.fr/blog/panorama-historique-des-couturiers/>

https://www.superprof.fr/blog/les-grands-noms-du-stylisme/#chapter_les-creatrices-de-mode-emblematisques

<https://www.superprof.fr/blog/homme-couturier-france/>

<https://anniversaire-celebrite.com/grands-couturiers-r11.html>

<https://www.bilan.ch/opinions/etienne-dumont/le-victoria-albert-de-londres-montre-mary-quant-la-reine-de-la-minijupe>

Les peintures qui ont marqué l'histoire

❖ Les Demoiselles d'Avignon – Pablo Picasso – 1907

Picasso a été le fondateur du cubisme, il a été fortement inspiré par l'Oeuvre de Cézanne ; d'une part grâce à l'exposition rétrospective de ce dernier à Paris, d'autre part grâce à une lettre reçue, dans laquelle Cézanne expliquait que le monde qui nous entoure n'est fait que de ronds et de carrés... Picasso en a partagé le contenu avec son ami Georges Braque, et a décidé de prendre ça au pied de la lettre, et c'est le cas de le dire !

Cette oeuvre est le point de départ et l'une des figures emblématiques du cubisme, caractérisée par une représentation géométrique et par la multiplicité des points-de-vue au sein d'un même sujet. La femme assise présente à la fois son visage et son dos. Visages d'ailleurs fortement influencés par l'art africain, en pleine mouvance à cette époque. Picasso a réalisé pas moins d'une centaine d'esquisses avant de trouver la version finale, et ce dans le plus grand des secrets. Lors de sa présentation ce tableau a créé un scandale, car bien que le sujet soit classique (le nu féminin), le traitement infligé crée radicalement une rupture avec la tradition. Commence alors la déconstruction, l'épuration et la conceptualisation de l'art contemporain.

❖ La chapelle Sixtine – Michel-Ange

Cette oeuvre monumentale de près de 1000 m² au total, a été incroyablement réalisée par un seul homme en quelques années seulement, 4 années pour le plafond et 5 pour la fresque du Jugement dernier. Entre les deux, 20 ans se sont écoulés. Le commanditaire, le pape Jules II, ne veut pas d'un peintre talentueux il veut un génie !

Et le seul qu'il connaisse est Michel-Ange, déjà occupé à lui sculpter le plus beau des tombeaux. « *Je ne suis pas peintre, je suis sculpteur !* » aurait déclaré Michel-Ange face à la demande du pape. Mais rien y fait, Jules II obtient satisfaction et le chantier débute en 1508. Il a fallu à Michel-Ange un temps record de 3 mois pour réaliser les esquisses des quelques 343 personnages... Il s'est probablement fait aider d'assistants et d'élèves car des signes de leur passage ont été retrouvés au sein des peintures, mais la légende veut que Michel-Ange les ait tous chassés pour insatisfaction, préférant alors faire le travail seul, au point de se déformer le corps à force de travailler debout sur l'échafaudage, la tête en arrière et le bras

en l'air. Michel-Ange a non seulement accompli un exploit, mais il a créé une des œuvres les plus impressionnantes. Toutes les scènes et personnages représentés sont bibliques ou célestes. Les plus connus étant la *Création d'Adam*, située sur le rectangle au centre du plafond, et la grande fresque du *Jugement dernier* sur le mur du fond. À savoir qu'en 1563, la politique de l'époque exigeait que la nudité des personnages soit cachée, un élève de Michel-Ange a alors retouché les peintures en ajoutant quelques drapés sur certaines zones corporelles jugées choquantes.

❖ Autoportrait en Allégorie de la peinture – Artemisia Gentileschi

Seules les filles de peintre pouvaient espérer pouvoir apprendre un jour à peindre, et par chance le père d'Artémisia en est un et aussi un proche du Caravage. Reconnaisant le talent de sa fille, il la soutient et l'envoie étudier l'art. Cet autoportrait est d'une excellente qualité, aussi bien technique qu'en ce qui concerne la composition et le traitement du sujet. Ici Artemisia ne nous regarde pas, elle se représente en pleine énergie créatrice, en mouvement, les cheveux ébouriffés et le regard intense envers son sujet. Elle ne fait pas que peindre, elle « est » la peinture, d'où le titre du tableau *Autoportrait en Allégorie de la peinture*. La force, le talent et la volonté de cette femme ont certainement marqué l'Histoire, cependant son destin a été le même que celui de toutes les autres, son œuvre est tombée dans l'oubli. Il a fallu attendre le 20ème siècle pour la redécouvrir...

Références :

- <http://techniquedepinture.com/8-peintures-qui-ont-marque-lhistoire/>
- <https://www.kazoart.com/blog/5-femmes-qui-ont-marque-lhistoire-de-lart/>
- <https://www.histoire-image.org/fr/albums/femmes-peintres-sculptrices>
- <https://www.amylee.fr/2016/02/femmes-artistes-art-contemporain/>

PISTES PEDAGOGIQUES

❖ La perception monumentale / architecturale

Dans l'architecture classique

- Le soubassement : l'accroche en terre du bâtiment
- La façade : laisse deviner l'activité du bâtiment
- La couverture : se confronte au ciel

Dans l'architecture moderne et contemporaine

- Disparition du soubassement
- Disparition de la couverture au profit d'une ligne de couronnement
- Enveloppe unifiante, le revêtement extérieur devient un élément de composition autonome par ses qualités techniques et plastiques

(Pyramide du Louvre, Le Musée Guggenheim à Bilbao, Le Centre Pompidou)

Ces deux catégories ne sont pas étanches : l'architecture contemporaine offre des exemples d'éléments d'architecture classique

La forme / le volume La volumétrie

La morphologie (façades, élévations...)

Les éléments architecturaux (ouvertures, soubassements, escaliers, décorations...)

Nouvelle volumétrie

- Constructions modulaires
- Solides inclinés / porte à faux (Vitra Museum) - Formes libres (Musée Guggenheim)

Les lignes / les plans

Ce sont les éléments structurants

- **Les lignes droites**
Orthogonales ou fuyantes, elles créent des perspectives et donnent une impression de magnificence (Versailles). Décision, rigidité, force
- **Les lignes courbes**
Enveloppantes, elles conduisent le regard et provoquent une concentration sur un point focal (Théâtre à l'italienne). Flexibilité et décoration.

La masse / l'élanement

La hauteur, l'élanement d'un édifice donne une impression de dialogue avec le ciel, d'envol... (Cathédrales gothiques)

Inversement, la masse d'un édifice donne une impression de densité, de protection ou d'humilité, de recueillement...

(Eglises romanes)

Le plein / le vide

Les différentes oppositions, l'exploration des contraires créent des rythmes, des séquences d'espaces créant ainsi des sensations diversifiées.

- Espaces / masses
- Transparences / parois
- Ouvertures / murs - Blocs / cours

L'ombre / la lumière

«... le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière. » Le Corbusier

A l'extérieur

Le jeu des ombres et des lumières révèle volumes et ornements de façade

Le jeu de l'ombre et de la lumière mettent en évidence les surfaces et les formes, accentue reliefs et modelés.

A l'intérieur

Son efficacité est tributaire des ouvertures

Ouvertures réduites, fermeture de l'espace, faisceaux lumineux, mystère

(Eglises primitives)

Baies immenses, dilatation de l'espace, abolition de la frontière intérieur /extérieur (Hong-Kong Bank de Norman Foster)

Modulation de la lumière

- persiennes, stores
- moucharabiehs (Institut du Monde Arabe de Jean Nouvel)
- claustras (Fondation Maeght de Josep Lluís Sert)
- canons à lumière (Fondation Maeght de Josep Lluís Sert)
- traitement du verre (Abbaye de Conques Les vitraux de Soulages)

Matières et matériaux

Un langage spécifique

Création d'une atmosphère captée par tous nos sens Perception visuelle, sonore, tactile

L'expression est liée aux matériaux

(Villa Arson, Fondation Cartier de Jean Nouvel)

Intérieur / extérieur

Les passages

Les ouvertures (la vue, l'air, la lumière, le bruit, le soleil...) La protection, l'isolation

La couleur

Matériaux bruts

Enduits, peintures

Animations de surface

La composition

Organisation spatiale des volumes (selon des points de vue différents)

Agencement des ouvertures et des éléments

Création de rythmes et de ruptures

Référence dossier architecture Raymond Balestra/ <https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dsdeno6/eac/wp-content/uploads/sites/5/2019/09/Architectures.pdf>

❖ La perception monumentale / la mode

Volume

Transformer de vêtements en modifiant les volumes (agrandir, rétrécir, gonfler, rembourrer, créer des armatures...)

Créer des architectures de papier, de tissus, de matériaux

Assembler différents matériaux pour des recherches de silhouettes et de volumes

Adaptation

Créer des vêtements pour se protéger des éléments (air, terre, feu, eau)

Evoquer des paysages (montagne, jardins, mer...)

Créer des vêtements adaptés à certains lieux (maillots de bain, combinaisons de plongée, combinaison spatiale...) Créer des vêtements imaginaires pour des corps de métiers spécifiques (pompiers, militaires, ecclésiastiques...)

Ici et ailleurs

Créer des vêtements paysages

Créer des vêtements ethniques à partir de matériaux spécifiques (coquillages, raphias, cordes, noix...)

Evoquer des pays, des contrées lointaines ou des pays imaginaires à travers les vêtements

Emprunts

Créer des vêtements d'inspiration ethnique avec des matériaux d'ailleurs Evoquer des pays lointains ou des continents sur ou par un vêtement

Créer des habits évoquant le voyage (cartes de géographie, cartes postales...)

Référence dossier Raymond Balestra <https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dsdeno6/eac/wp-content/uploads/sites/5/2018/02/modes-et-travaux-un-vestiaire-pour-limaginaire.pdf>

❖ Pour aller plus loin...

Explorer

❖ Définir un concept

Définir le concept de monumental,
Identifier les différentes parties du monument

❖ Développer une typologie

Identifier différents types de monuments (architecture, œuvre d'art, personne...)
Définir les éléments qui en découlent
Se constituer un lexique adapté

❖ Explorer par les sens

Les qualités visuelles, tactiles, sonores, olfactives
Se constituer un lexique adapté
Créer un musée de classe
Collecter des images de « monuments » variées, différents...
Classer par types...

❖ Aller au musée

Observer / Décrire des œuvres et les émotions ressenties
Dessiner et modifier en changeant les dimensions, les formes, les couleurs

Questionner

❖ La question de la fonction, des matières, des lieux :

La fonction globale : commémoratif, culte, religieux, habitation...
Les différents outils techniques : Support, Matière, 2D, 3D,...

❖ La relation à l'esthétique

Les relations entre la fonction et la forme
Les relations entre la fonction et le matériau
Les relations au temps : Éphémère, jetable / Pérenne, durable / Recyclable
Les relations à l'environnement : Se fondre / Faire tension / Dialoguer

Arts Plastiques

<p>❖ COLLECTIONNER</p> <p>Collecter Des images d'oeuvres, ou des photos, des images...</p> <p>Classer Selon des critères plastiques Selon une typologie Selon des critères historiques</p> <p>Muséifier Créer un musée de classe Créer un musée d'école</p>	<p>❖ REPRESENTER</p> <p>Dessiner Dessin d'observation Dessin d'imagination Dessin projet</p> <p>Photographier Différents cadres Différents points de vue Différents plans</p>	<p>❖ JOUER AVEC LES IMAGES</p> <p>Isoler, reproduire Découper, Décalker Photocopier</p> <p>Transformer, associer Agrandir, réduire Traitement informatique Réaliser des collages</p>
---	--	---

<p>❖ TRANSFORMER</p> <p>Modifier la forme Modifier la matière Modifier la couleur Recouvrir Déstructurer / Restructurer Transformer en autre chose</p>	<p>❖ DETOURNER</p> <p>Conservation Suppression Changement Ajout</p>	<p>❖ ASSOCIER</p> <p>Avec un mot Avec un (des) objet(s) insolite(s) Avec des images Avec des matériaux naturels Avec des matériaux artificiels Accessoiriser</p>
---	--	---

<p>❖ ALTERER / DESTRUCTURER</p> <p>Casser Couper Détruire Recomposer autrement</p>	<p>❖ INVENTER</p> <p>Avec des contraintes imposées Un matériau / Un titre Un mot tiré au sort Avec un camarade ou un personnage célèbre Avec un caricature</p>	<p>❖ INSTALLER</p> <p>Mettre en espace Disposer Ranger (ordre / désordre) Accumuler, imbriquer, juxtaposer, empiler...</p>
---	---	---

LES CONSTITUANTS PLASTIQUES

Un constituant plastique : c'est un élément qui, avec d'autres éléments essentiels, entre effectivement dans la constitution d'un tout, d'une chose complexe, qui fait partie intégrante d'un tout. « Qui entre dans la composition de » nous révèle l'étymologie du verbe constituer.

Dans les constituants plastiques nous pouvons en distinguer 3 :

Les notions, les variables et les opérations

❖ Les notions :

Une notion : Connaissance immédiate, intuitive de quelque chose. Connaissance d'ensemble, élémentaire, acquise de quelque chose. Idée générale et abstraite qui implique les caractères essentiels de l'objet.

Les notions				
Lignes	Formes	Couleurs	Matières	Espaces
Contour, forme, traits, pointillés, courbes, traces, motif, courte, longue, fines...	Géométriques, perspective, frontières, étendues, rythmes...	Monochrome, lumière, valeur, contraste, nuances, opaque, transparent, ombres, aplats, touche, mélange...	Épaisse, souple, liquide, solide, pâteux, texture, rugueux, lisse, tramé, ondulé, encre, gouache, craies, fusain, pastel, sable, tissu...	Format, forme, cadre, hors-cadre, plans, volume, aplats...
Adami, Mondrian, Kandinsky, Keith Hering	Viallat, Toroni, Buren, Warhol	Klein, Malevitch, Rothko, Matisse, Klee, Mondrian, Kusama	Arman, Picasso, Cragg, Long, de Stael, Villeglé	Buren, Christo, Smithson, Kusama, Udo Volume : Picasso, Lewitt, St Phalle, Giacometti, Chassac, Duchamp, Klein, Calder

❖ Les variables :

Une variable : Qui est divers, différent selon les cas, dont les caractéristiques sont modifiables et se prêtent à divers usages. Qui change qui n'est pas stable/fixe. En arts plastiques ce sont quatre variables plastiques modifiables à l'infini en fonction des objectifs.

Support, caractérisé par :

- ❖ son format : du plus petit au plus grand - du mur à graffiti à l'étiquette...
- ❖ sa forme : formes géométriques simples - formes composées - formes libres...
- ❖ sa texture : lisse - rugueuse - irrégulière - ondulée - absorbante...
- ❖ ses qualités : souple - transparent ; en plan - en volume...

Médium, caractérisé par :

- ❖ son état : solide – pâteux – en poudre – liquide...
- ❖ sa texture : lisse – granuleuse – épaisse...
- ❖ ses qualités : opaque – transparent – souple – accrochant le support...
- ❖ sa couleur
- ❖ sa luminosité : terne – mate – brillante...

Outil, caractérisé par :

- ❖ sa forme : brosse large – pinceau – raclette – pointe fine / épaisse...
- ❖ son mode d'action : broser – frotter – taper – gratter ....
- ❖ ses qualités mécaniques : rigide – souple...

Geste, caractérisé par :

- ❖ les parties du corps impliquées : doigts - main - bras - corps - bouche
- ❖ l'ampleur du mouvement : étendu - serré
- ❖ le type de mouvement : rythmé - doux - de bas en haut - en rond - en zigzag – ondulé - spiralé

Les variables SMOG			
Supports	Médiums	Outils	Gestes
Papier blanc ou couleur, calque, crépon, kraft, buvard, cristal, soie, journal, emballage, Carton épais, ondulé, mince... Tissu drap, coton, feutrine, voile, moquette... Bois lisse, rugueux, enduit, aggloméré, contreplaqué, stratifié... Autre liège, verre, lino, plastique, cailloux...	Eau, peinture à l'huile, aquarelle, pastels secs, pastels gras, gouache, encre, stencils, gomme liquide, colle, sable, tissu, laine, ficelle, bois, journaux, plâtre, verre, terre, pierre, lino, bois aggloméré, bois contreplaqué, bois stratifié, encre, clous, emballages, cylindre de carton, allumettes, pailles, savon, boutons, graines, coquillages, bouchons, végétaux, mousse de polystyrène	Pinceaux, brosses, stylos, pochoir, crayons, craies, feutres, fusains, rouleaux, éponges, plumes, languettes de bois, bambous, taillés, gouges, ciseaux, cutter, bombe, effaceur, fixateur, doigt, main, peigne, fourchette, brosse à dents, gomme, grillage, bougie, stylo évidé, vaporisateur, coton tige, roues, boulons, clous, couteau, perforatrice	Rapide, lent, saccadé, doux, amples, restreints, précis, tamponner, balayer, rouler, étaler, appuyer, frotter, lisser, gratter, tacher, projeter, coller, mouiller, découper, déchirer, déchiqueter, griffer, lacérer, trouver, plier, froisser, entrelacer/tisser, inclure
	Arman, Picasso, Cragg, Long, de Stael, Villeglé		Pollock, Francis, Hartung, matisse

❖ Les opérations Plastiques :

Les opérations plastiques sont des pensées appliquées aux arts plastiques et mises en œuvre grâce à des actions. Les opérations plastiques se regroupent en 4 familles principales :

Isoler, reproduire, transformer, associer

Isoler : consiste à agir sur un élément dans un contexte (le priver de ce contexte ou le mettre en valeur par rapport à celui-ci). On agit alors sur le sens ou l'identité de cet élément qui était ou qui est lié au contexte.

Reproduire : l'image et l'objet reproduits exercent un pouvoir de fascination. C'est aussi un moyen d'appréhender le monde, de se l'approprier.

Transformer : c'est modifier une forme, une couleur, une matière, un volume... pour les faire devenir autres.

Associer : la pratique des arts plastiques donne la possibilité de créer des combinaisons originales. On associe des éléments différents (images, couleurs, matières, objets, volumes...), au sein d'un même espace, ce qui entraîne des modifications de forme et de sens.

Les opérations RITA			
Reproduire	Isoler	Transformer	Associer
copier, doubler, photocopier, calquer, photographier, refaire, répéter...	Supprimer, cacher, cadrer, extraire, montrer, différencier,	modifier, dissocier, fragmenter, effacer, ajouter, supprimer, combiner, inverser, alterner, déformer, allonger, raccourcir, changer d'échelle, exagérer, changer la technique (outils, supports, couleur, matière, formats ...)	rapprocher, juxtaposer, superposer, relier, opposer, multiplier, assembler, rassembler, imbriquer
Viallat, Klee, Klein, Toroni, Warhol	Mondrian, Giacometti, Chassac, Kosuth	Vasarely, Cesar, Morellet	Viallat, Klee, Klein, Toroni, Warhol, Miro, Anette Messenger, Arman, Ernst les Dada

La joie est une émotion qui peut renvoyer à plusieurs notions et opérations plastiques :

La matière, la couleur, l'espace, le geste, le support

SEQUENCE de PRATIQUES ARTISTIQUES

Elaborer une séquence en arts plastiques

Situation de départ : Questionnement, situation problème

Exemple : Comment mettre en valeur un objet/un élément dans un tableau ?

Imaginer, réaliser : opérations plastiques → R I T A

Exemple : Organiser des ateliers autour des quatre opérations plastiques

Evaluer : observer, analyser les effets produits par les élèves

Exemple : Discussions autour des productions et des opérations qui permettent de mettre en valeur ; retenir les opérations qui répondent à la question

Connaître découvrir le champ culturel : découvrir et analyser des œuvres, trouver des similitudes avec son travail

Exemple : Observation d'un œuvre du Caravage « clair-obscur » ; mise en lumière.

Observation de l'œuvre de Fernand Léger « Contraste de formes »

Apprendre, tirer parti : s'exercer à partir d'actions d'artistes, de procédés plastiques de techniques → S M O G

Exemple : Organisation d'ateliers autour des variables plastiques

Imaginer, réaliser, évaluer : réinvestir les étapes précédentes en une production individuelle ou collective

Exemple : Réaliser une production commune à partir des opérations et des variables répondant au questionnement initial

• **Evaluer** : la production répond à la consigne, au souhait de l'enfant... pas de jugement de valeur !

La séquence ci-dessus est un exemple de déroulement, mais ne fait pas mention d'un des piliers du PEAC à savoir la « rencontre ». Elle est à prévoir au sein de la séquence et la place donnée à cette rencontre est laissée au libre arbitre de l'enseignant.

APPORT DE CONNAISSANCES

Quand et pour quoi placer une séance d'analyse d'œuvre		
Pour lancer une séquence	Donner une motivation : observation, lecture ou écoute qui questionne	Présentation de l'œuvre Observation/comparaison Questionnement Débat Activité
Pendant une séquence	Donner du sens	Sollicitation et réalisation Présentation de l'œuvre Démarche de l'artiste Recherche documentaire Travail approfondissement Pistes de travail
Fin séquence	Donner à imaginer : œuvre comme prolongement d'une réflexion d'une activité	Sollicitation Réalisation des élèves Présentation de l'œuvre

Analyser une œuvre d'art		
Formes : styles artistiques ; constituants, structure, composition, etc. Techniques : matériaux, matériels, outils, supports, instruments Significations : message, réception, interprétation, décodage, décryptage, etc. Usages : fonction, emploi, utilisation, transformation,	Ce que je perçois (dénotation) Ce que je comprends (connotation) Relation entre le dénoté et le connoté	- ce que nous devons savoir - ce que nous pouvons observer , entendre, remarquer, percevoir... - ce qui nous touche
	Dimension artistique : production, technique, contexte artistique, Dimension historique : témoignage d'une époque d'un évènement...	Privilégier des œuvres auxquelles des histoires sont rattachées
Poser des questions : sur le sujet, la relation objets/spectateur, formes, supports, matières, espaces, couleurs, gestes, outils, lumières		