

FAPE CARROS & MANDELIEU

2021- 2022

**DOCUMENT
D'ACCOMPAGNEMENT**

**RELIEFS
&
VOLUMES**

Béatrice Audino
CPD arts Visuels
DSDEN 06

**ACADÉMIE
DE NICE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Le Festival des Arts pour les Écoles est un projet départemental proposé par la DSDEN 06. Il se construit en partenariat avec les structures culturelles de proximité. Il s'inscrit ainsi dans le Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle, permettant aux élèves d'avoir une expérience esthétique, artistique, culturelle et réflexive.

Ce document propose un accompagnement des enseignants inscrit au projet fédérateur du FAPE CARROS et MANDELIEU 2022 dont le thème est « **Reliefs et Volumes** »

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

- La pratique : peinture, photographie, sculpture, installation, maquette...
- La rencontre sensible d'œuvres d'art
- La connaissance de quelques jalons en histoire des arts : artistes, œuvres, mouvements... et le lexique pour en parler.

Des dimensions pluridisciplinaires peuvent être à explorer au fil de l'année

- la dimension langagière : étymologie, vocabulaire, expressions, poèmes, production d'écrit
- La dimension graphique : couleurs, matières, supports, aspects visuels

Le tableau suivant présente les grands objectifs de formation visés durant tout le parcours pour chaque pilier de l'éducation artistique et culturelle. Ces piliers indissociables sont transcrits sous forme de verbes, du point de vue des actions de l'élève : fréquenter, pratiquer, s'approprier.

Fréquenter (Rencontres)	<ul style="list-style-type: none"> cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres (3) échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture appréhender des œuvres et des productions artistiques identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire
Pratiquer (Pratiques)	<ul style="list-style-type: none"> utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production mettre en œuvre un processus de création concevoir et réaliser la présentation d'une production s'intégrer dans un processus collectif réfléchir sur sa pratique
S'approprier (Connaissances)	<ul style="list-style-type: none"> exprimer une émotion esthétique et un jugement critique utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel mettre en relation différents champs de connaissances mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre

Pour retrouver des repères précis par cycle d'enseignement, formulés en termes d'actions et activités de l'élève, et la progressivité du travail mené : [BO PEAC](#)

Le thème «**Reliefs et Volumes**» a été choisi avec le CIAC en lien avec les expositions de **Francis Puivif** et **Véronique Champollion**. Tous deux explorent la fabrication du volume et la narration. Le travail proposé aux élèves peut être individuel, par groupe ou collectif.

Toutes les pistes et les références de ce document ne sont évidemment pas exhaustives. Elles vous sont proposées pour ouvrir des pistes à creuser... Le thème est trop vaste ! Laissez vous porter par vos projets de classe, par les envies de vos élèves. N'hésitez pas à sortir des idées et des exemples présentés. Laissez vous porter par les intentions de vos élèves !

Réaliser des compositions plastiques en volume

Pour réaliser différentes compositions plastiques, seuls ou en petit groupe, les enfants sont conduits à s'intéresser à la couleur, aux formes et aux volumes.

Le travail en volume leur permet d'appréhender des matériaux très différents (argile, bois, béton cellulaire, carton, papier, etc.) ; une consigne présentée comme problème à résoudre transforme la représentation habituelle du matériau utilisé.

Ce travail favorise la représentation du monde en trois dimensions, la recherche de l'équilibre et de la verticalité. »

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, Bulletin officiel spécial n° 2 du 26 mars 2015

L'exposition

L'exposition aura lieu dans un jardin. C'est un élément à prendre en compte dès la conception du travail qui sera donné à voir. Si dans l'année, les recherches peuvent être multiples et variées en terme de supports, de médiums, de formats... il faut intégrer 2 éléments principaux pour penser la production finale avec les élèves et pensez à l'occupation de l'espace in situ :

L'espace

La production est présentée dans un jardin. Une des compétences à travailler en arts plastiques, en particulier au cycle 3, est celle de la mise en valeur, en exposition des productions.

L'idéal est d'intégrer l'espace d'exposition au projet de la production. Plusieurs questions se posent : le format, le mode de présentation (suspendu, déposé, accrocher...). La question du socle sera centrale pour le thème reliefs et volume : en construire ou pas ? Quelle mise en scène voulons nous pour nos productions ? Les questions sont multiples et les élèves doivent chercher à y répondre.

Éphémère ?

La production va rester en extérieur plusieurs jours. Il faut y penser dans le choix des techniques et des médiums utilisés. Plusieurs possibilités sont envisageables pour rendre la production plus résistante : vernir, utiliser de la peinture acrylique, choisir des supports robustes...

Quoi qu'il en soit, puisque nous ne sommes pas maîtres de la météo, il faut préparer les enfants à l'éventualité que les productions soient abîmées.

Quand vous proposez un thème aux élèves, commencez toujours par **un temps de brainstorming** autour de l'incitation. Comment les élèves comprennent-ils cette proposition ? Que veulent dire ces mots ? À quoi cela nous fait-il penser ? Quelles connexions peut-on faire avec des choses que l'on connaît ?

Relief

nom masculin

1. Ce qui fait saillie sur une surface : Lettres en relief.
2. Toute forme saillante à la surface du globe ; toute association de formes saillantes et de formes en creux.
3. Illusion d'un jeu de saillies et de retraits dans l'espace, en peinture, photographie, dessin, etc. : Photo en relief.
4. Ce qui distingue du commun, de la banalité : Savoir donner du relief à ce qu'on dit.
5. Sensation auditive de l'espace, donnée par l'emploi simultané des deux oreilles. (Acoustique).
6. Œuvre sculptée, modelée ou assemblée dont les différentes formes et parties se présentent en saillie plus ou moins nette sur un fond. (Sculpture)

Volume

nom masculin

(latin volumen, livre roulé)

1. Livre broché ou relié : Ouvrage en deux volumes.
2. Espace occupé par un corps ou défini par des limites ; mesure de cet espace : Serrer un paquet pour qu'il fasse moins de volume.
3. Espace occupé par quelque chose, considéré dans son rapport avec d'autres, et en particulier dans son effet esthétique : Admire la répartition des volumes.

*Mettre quelqu'un, quelque chose en relief,
les faire valoir, les mettre en évidence.*

4. Effet permettant de rendre les trois dimensions dans les arts plastiques ou graphiques : Le jeu des ombres donne du volume.
5. Force, intensité d'un son : Augmenter le volume d'un appareil de radio.
6. Masse d'eau que débite un fleuve, une fontaine.
7. Gonflant d'une chevelure, de certains tissus, de certains objets : Shampooing qui donne du volume aux cheveux.
8. Masse, quantité globale de quelque chose : Le volume des exportations.
9. Manuscrit, de parchemin ou de papyrus, roulé autour d'un bâtonnet (Antiquité).
10. Unité amovible de mémoire auxiliaire d'un ordinateur (Informatique).
11. Valeur commune des volumes inférieur et supérieur pour une partie cubable (Mathématiques).

Les définitions plastiques

Selon sa nature, le volume peut être réel ou suggéré. Les productions du FAPE CARROS et du FAPE MANDELIEU devront être en volume réel. Il faudra donc produire une forme qui occupe une place dans l'espace, dont on peut mesurer non seulement sa largeur et sa hauteur, mais aussi son épaisseur.

Découvrons les différents aspects des volumes et reliefs de la sculpture classique, illustrés par des œuvres du Musée du Louvre :

Le bas-relief

C'est un type de sculpture ou de modelage, qui peut être peint. Le relief se détache légèrement du fond. Les sculptures ont une saillie représentant moins de la moitié du volume réel d'un corps ou d'un objet.

Le haut-relief

La gravure se détache nettement du fond et entre la moitié et les trois-quarts du volume réel d'un corps ou d'un objet.

**VOLUMES
RELIEFS**

La ronde-bosse

C'est une sculpture en trois dimensions qui n'est pas attachée à un fond, mais généralement posée sur un socle. Le spectateur peut tourner autour pour l'observer sous tous les angles.

Le relief en creux

Technique qui consiste à créer des volumes par le creusement en profondeur.

Histoire des arts : évolution de la sculpture

Préhistoire

La pratique de la sculpture remonte au paléolithique. Elle se développe autour de deux domaines : la taille décorative, destinée à orner les armes et les outils servant au quotidien, et la création de statuettes féminines par les techniques du modelage ou de la taille. Ces représentations, appelées "vénius", avaient une portée symbolique liée à la fécondité. Une des plus abouties retrouvées à ce jour est la Vénus de Willendorf sculptée dans le calcaire.

Antiquité

L'art de la sculpture connaît un essor important à partir de l'Antiquité, en Égypte, Mésopotamie, puis en Grèce et dans l'empire Romain. Dans chacune de ces civilisations, l'art du sculpteur, encore considéré comme un artisan, est utilisé principalement au service de l'architecture dans un esprit à la fois décoratif, illustratif et symbolique (on raconte sous forme de frises en relief des épisodes guerriers ou religieux) mais aussi pour la réalisation de portraits de personnes illustres. Deux techniques sont privilégiées : la fonte à la cire perdue, invention qui permet de créer des pièces en métal, principalement en bronze et la taille de la pierre. Ci-contre : La Coré de Lyon, statue de marbre.

Moyen Âge

Avec les premiers âges du christianisme, la sculpture se trouve subordonnée, comme la peinture, aux réalisations architecturales : tympan, chapiteaux et statues-colonnes des églises. En effet, à partir de 380, le christianisme devient religion d'État : les thèmes religieux sont privilégiés et la plupart des représentations figurées sont celles des saints, du Christ ou de la Vierge. Sur les chapiteaux se déploient également des motifs inspirés de la nature, comme des fleurs, des feuilles ou des animaux. Le portrait sculpté et naturaliste ainsi que les sujets plus prosaïques ou quotidiens sont en déclin. La sculpture médiévale prend donc le plus souvent la forme de sculptures en relief et non de rondes-bosses. Il faut attendre la Renaissance carolingienne (VIIIe-IXe siècles) pour voir de nouvelles figurations humaines : il s'agit le plus souvent d'effigies de princes et d'ecclésiastiques.

Renaissance

Avec la Renaissance, l'art de la sculpture prend un nouveau tournant : il s'affranchit des intérieurs ou des façades d'églises et propose de nouveaux thèmes. Le mouvement intellectuel de l'époque et l'Humanisme mettent l'Homme au centre des préoccupations philosophiques, politiques et esthétiques. Les sculpteurs, principalement les Italiens comme Léonard de Vinci ou Michel-Ange, reviennent à la ronde-bosse, pratiquent la taille directe et travaillent sur les proportions du corps humain. La sculpture devient monumentale, individuelle, et perd son côté purement ornemental. L'un des exemples les plus emblématiques de cette période reste le David de Michel-Ange, réalisé en marbre et mesurant 4 mètres de hauteur. Les artistes imitent les modèles antiques, sans pour autant les plagier. On assiste à un retour des portraits sculptés naturalistes exprimant la personnalité du sujet, à la création de statues équestres célébrant les personnages illustres contemporains en jouant à la fois sur les registres de l'idéalisation et de la ressemblance.

XVIIe siècle

Durant ce siècle, deux perspectives s'ouvrent dans le choix des sujets sculptés : l'une exalte les valeurs de la Contre-Réforme et revient à des représentations saintes portées par l'esthétique baroque, l'autre se consacre à l'art du portrait, notamment équestre, pour célébrer les monarques européens et les héros nationaux. Certaines œuvres sont particulièrement représentatives de ces deux tendances : L'Extase de sainte

Thérèse, sculptée à Rome par Le Bernin vers 1650, dont le traitement et la mise en scène font ressortir les sentiments mystiques du personnage, et la Statue équestre de Louis XIV. Les matériaux de prédilection restent le bronze et le marbre.

Siècle des Lumières

Le XVIIIe siècle poursuit dans les voies amorcées précédemment en y intégrant toutefois les évolutions manifestes de l'esprit des "Lumières". La statuaire baroque, évoluant vers l'art rocaille, est mise à contribution pour l'embellissement urbain : conception de fontaines, de places, de monuments. La sculpture continue d'autre part à servir l'art du portrait. Dans ce domaine on voit apparaître des sujets plus intimes et de nouveaux modèles : membres de la famille, enfants, artistes, intellectuels tel le Buste de Voltaire réalisé par Jean-Antoine Houdon en 1778.

XIXe siècle

Cette période est très dense pour la création sculptée. De nombreuses statues viennent orner les jardins et les espaces publics. Cependant, aucune évolution stylistique ou technique majeure ne voit le jour avant les années 1880. Les sujets restent traditionnels : représentations figurées inspirées de l'Antiquité et de l'histoire contemporaine ou figures allégoriques. Il faut donc attendre la fin du XIXe siècle pour que s'amorce un véritable changement dans le domaine de la sculpture. Le naturalisme fait évoluer les thèmes ; toute personne peut être digne de représentation, à l'exemple de la Petite Danseuse de Degas réalisée en 1878.

Le travail de la matière évolue ; le génie de l'artiste s'imprime dans le plâtre ou la terre autant que dans la pierre ou le métal. Peu à peu, ces matériaux seront employés pour leurs qualités plastiques et esthétiques propres, et ne seront plus cantonnés à des réalisations préparatoires. L'un des artistes les plus représentatifs de cette période et de ses changements reste Auguste Rodin, dont les œuvres, comme Les Bourgeois de Calais, marquent un renouveau essentiel de la sculpture.

XXe siècle

La pratique de la sculpture n'échappe pas aux bouleversements provoqués par les avant-gardes de la première moitié du XXe siècle. Les cubistes décomposent les figures en de multiples formes géométriques et anguleuses, créant ainsi de nouveaux jeux avec l'espace, le volume, l'ombre et la lumière. Les dadaïstes et surréalistes radicalisent leurs propositions. Ils utilisent des matériaux non "traditionnels", récupération pour créer des œuvres insolites. Marcel Duchamp conçoit en 1917 le ready-made intitulé Fontaine, simple urinoir signé et posé sur un socle : l'acte fait œuvre... Le métal se travaille désormais par soudure. Les créations quittent les socles pour être accrochées dans les airs. Elles se font par assemblage d'objets ou de matières et oscillent parfois entre sculpture individuelle et installation. La sculpture devient peu à peu un art polymorphe aux frontières floues, jouant de, dans et avec l'espace.

Sélection de vidéos pour l'HDA

video

« Trrou Körrou », sculpture de l'île de Malo. Vanuatu. début du XIXe siècle

1 minute au musée

Qu'est-ce que le « Trrou Körrou » ? Cette grande sculpture masculine (Trrou Körrou) vient du village de Sakavas, situé sur l'île de Malo, au Vanuatu. Elle date du début du XIXe siècle. Le bois, d'une haute...

1min | Enseignements artistiques | CE1

video

C'est qui Rodin ?

1 jour, 1 question

Auguste Rodin est un célèbre sculpteur français. Il naît en 1840 et meurt le 17 novembre 1917 à Meudon, près de Paris. Mais pourquoi est-ce que l'on parle autant de Rodin ? Parce que son œuvre a donné...

1min | Arts et culture | CE2

video

« L'Homme qui marche », d'Auguste Rodin

1 minute au musée

L'essence même du mouvement Réalisée en tant qu'ébauche pour un saint vers 1907, L'Homme qui marche, d'Auguste Rodin, est un condensé de tous les mouvements de la marche. Les deux jambes...

1min | Enseignements artistiques | CE1

video

« La Victoire de Samothrace », IIe siècle avant J.-C.

1 minute au musée

Le monument : une statue et sa base Cette magnifique statue commémore une victoire navale, peut-être celle d'une flotte rhodienne au IIe siècle av. J.-C. L'un des plus grands chefs-d'œuvre...

1min | Enseignements artistiques | CE1

video

Compression Ricard de César

1 minute au musée

César Baldaccini dit César, est un sculpteur français du XXème siècle. Une célèbre œuvre du sculpteur sert de récompense pour le cinéma français. Compression Ricard est la compression...

1min | Enseignements artistiques | CE1

Le coq de Brancusi

1 minute au musée

La spécificité de Brancusi est d'épurer les formes au maximum. Pour représenter le coq, il n'a donc retenu que sa silhouette et sa crête. Le sculpteur accorde beaucoup d'importance au matériau...

1min | Enseignements artistiques | CE1

Deux vols d'oiseaux de Calder

1 minute au musée

Alexander Calder est un sculpteur et peintre américain du XXe siècle. Il ne veut pas que ses œuvres d'art soient immobiles et qu'elles bougent de façon différente en permanence pour qu'on...

1min | Enseignements artistiques | CE1

Statuettes féminines préhistoriques

1 minute au musée

De quand datent les statuettes féminines ? Les statuettes féminines datent de 23 000 ans av. J.-C. Elles sont donc issues de l'époque paléolithique. Pendant la Préhistoire, les hommes sculptaient de...

1min | Enseignements artistiques | CE1

Femme debout de Giacometti

1 minute au musée

Alberto Giacometti sculpteur suisse du XXe siècle, sculpte en 1960 l'œuvre femme debout qui mesure deux mètres soixante-quinze. Giacometti étire les formes pour montrer que la taille et l'apparence...

1min | Enseignements artistiques | CE1

Les deux plateaux de Buren

1 minute au musée

L'œuvre Les deux plateaux de Daniel Buren, commandée par le Ministère de la Culture en 1985, est une série de colonnes de marbre à rayures noires et blanches de tailles différentes qui font...

1min | Enseignements artistiques | CE1

Les nouvelles formes et techniques

On peut facilement s'emparer des dernières formes et techniques de la sculpture. Elles sont, comme les techniques plus traditionnelles, à faire découvrir et expérimenter aux élèves. De quoi parlons-nous ?

Le tableau-relief

Œuvre accrochée au mur comme un tableau rectangulaire et contenant des parties peintes ou des collages mais aussi des éléments en relief qui émergent du fond ou sortent du tableau.

Spierri

Sean Cordeiro and Claire Healy

L'assemblage

Sculpture constituée d'éléments divers (matériaux, objets, choses) réunis par des techniques variées (superposition, entassement, accumulation, collage, agrafage, liens, couture, soudure...).

Boltanski

L'installation

Combinaison d'éléments divers, réunis (par assemblage) ou dispersés, prenant en compte l'espace périphérique (sol, mur, plafond) mais ne constituant qu'une seule œuvre.

L'installation est dite **in situ** quand elle est réalisée pour et en fonction d'un lieu précis et unique.

L'installation forme **un environnement** lorsqu'elle reconstitue un lieu (fermé ou ouvert) dans lequel évolue le spectateur.

L'installation est dite **éphémère** lorsqu'elle ne dure pas dans le temps (installation démontée ou utilisation de matières fragiles ou périssables), comme certaines installations in situ et comme de nombreuses œuvres de Land Art (art utilisant le paysage naturel ou urbain comme support ou matériau) et dont la trace est souvent conservée par la photographie ou la vidéo.

L'installation ou l'environnement peuvent présenter des œuvres légères, dispersées, colorées, transparentes, invisibles, éphémères, voire **immatérielles** (l'espace, le vide, l'air, l'ombre, la projection multimédia, le son).

La performance

mise en scène du corps vivant de l'artiste et/ou de ses assistants, avec ou sans public (happening, événement, action). La performance peut être unique ou se répéter dans le temps mais elle est éphémère et le plus souvent conservée par des traces photos ou vidéos réalisées par l'artiste et/ou ses assistants.

Ben

Retrouvez les fiches repères chronologiques du dossier sculpture sur le site du ministère de la culture [en cliquant ici !](#)

MATÉRIAUX

Toutes les matières existantes sont utilisées, de même que leurs mélanges : matériaux nobles (marbre, bronze, or...), matériaux pauvres (carton, tissu, verre, déchets...), matériaux nouveaux (béton, plastique, polycarbonate...), objets artisanaux ou industriels, neufs ou recyclés (présentés, détournés, détruits), nourriture, choses (minéraux, végétaux, eau, air), moteurs, machines, systèmes mécaniques, électriques, électromagnétiques et informatiques.

Les sculptures peuvent intégrer : écritures, images fixes et mobiles, mouvements représentés et mouvements réels (déplacement des formes dans l'espace et le temps, **art cinétique**), sons (vibrations, bruits, voix, musiques), lumières (naturelles ou artificielles, étalement dans l'espace des lumières et des ombres, projection multimédia), jeux d'eau, odeurs (naturelles ou artificielles), phénomènes naturels (lumière solaire, force du vent ou de l'eau, pluie, éclairs, brume), hasard, corps humain ou animal vivant ou mort...

Jean Tinguely

Ron Mueck

ESPACE ET LIEU

La sculpture peut :

- mettre en évidence le lieu, l'espace, l'architecture, exposer le vide,
- reposer ou non sur un socle ou un piédestal, être directement sur le sol, le mur, le plafond, la terre ou l'eau, être en plein centre-ville ou en plein désert, être dans un lieu muséal, un espace privé ou public,
- jouer sur l'échelle (rapport au corps humain et au lieu).

SPECTATEUR

La sculpture, au-delà des aspects, visuel, esthétique, religieux et politique, peut donner un rôle au spectateur :

-l'installation et l'environnement jouent souvent en effet sur l'implication du spectateur (ou regardeur): le spectateur devient une composante de l'œuvre ou même l'élément principal d'une **œuvre participative**, interactive ou ludique, et tous ses sens sont sollicités (**le sensible**, l'expérience sensorielle),

-il adopte un point de vue, une posture, il sent l'œuvre, l'écoute, la parcourt, la touche, la manipule, la construit, la déplace, la met en mouvement, la modifie ou même la détruit, voire en emporte un fragment,

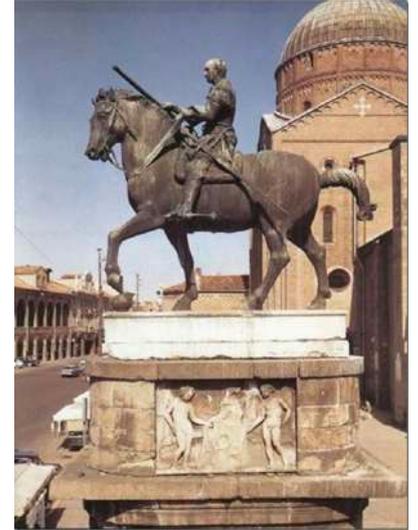
-l'œuvre joue également sur les états psychologiques du spectateur (jeu, humour, surprise, excitation, joie, sérénité, malaise, peur).

Sotto

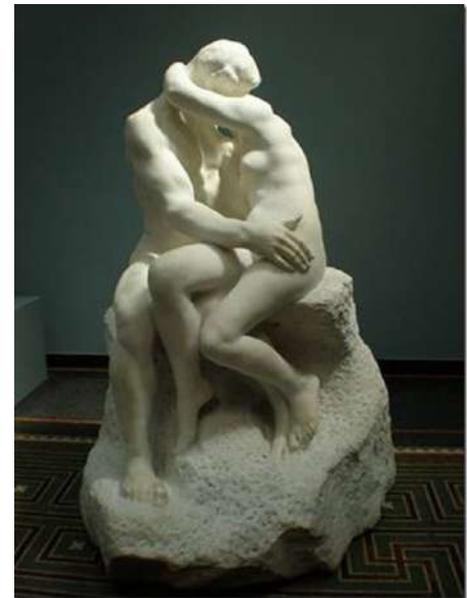
L'évolution du socle

Socle : Support d'une statue ou d'une sculpture qui sert à la stabilité et à la présentation de l'ensemble.
Synonyme : Piédestal, base

Comparable au cadre pour la peinture, la présence du socle souligne, met en valeur, il met à distance, isole la sculpture de son environnement, surélève et sacralise (donne un caractère sacré à l'objet sculptural). Sa fonction première est de servir d'intermédiaire entre l'objet et le sol et par là même de la mettre en valeur.

Les fondements de cette tradition sont ébranlés une première fois par **Rodin** avec Les Bourgeois de Calais avant d'être mis en question par Constantin Brancusi. Tous deux ont largement transformé la tradition du socle.

Une des caractéristiques reconnaissable des œuvres de Rodin révèle une forme achevée qui reste partiellement prise dans un bloc plus brut et partiellement dégrossi. Le résultat toujours frappant montre des sculptures comme extraites de la gangue du matériau.

Brancusi modifie le rapport entre l'œuvre et son support. Il apporte autant d'attention à ses socles qu'à ses sculptures.

Se poser la question du socle, c'est se poser de multiples questions : Socle ou pas socle ? à quelle hauteur ? Le socle fait-il partie de l'œuvre ?

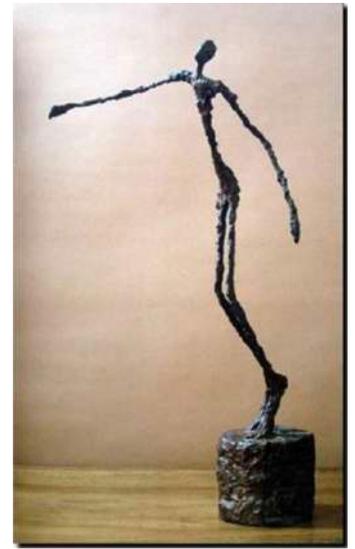
Dès les années 1880, Rodin s'interroge sur les types de support propres à chaque oeuvre.

*Sculpture d'Antoine Bourdelle
Jardin du Luxembourg.*

Plus en avant dans le temps, **Jacques Julien** propose des œuvres à une hauteur assez basse pour un adulte. Il amène les spectateurs à s'y pencher.

Giacometti commença en 1948 les recherches sur ces œuvres, faisant varier la hauteur et la forme du piédestal et des figures.

*Brancusi
La colonne sans fin*

Abolition du socle

Les artistes du 20ème siècle ont exploré toutes les limites des espaces en 2 et 3 dimensions, notamment en trois dimensions lorsque la sculpture est « descendue » de son socle pour mieux envahir le mur, le sol, l'espace tout entier. On touche parfois alors à l'architecture et l'œuvre devient totale, tant on peut la parcourir, y pénétrer, y habiter.

La valeur du socle comme piédestal a graduellement disparu au cours du vingtième siècle. Si certains artistes, comme Brancusi, en ont fait une partie intégrante de leur travail, d'autres souhaitaient que l'œuvre ne soit plus séparée du sol par un socle.

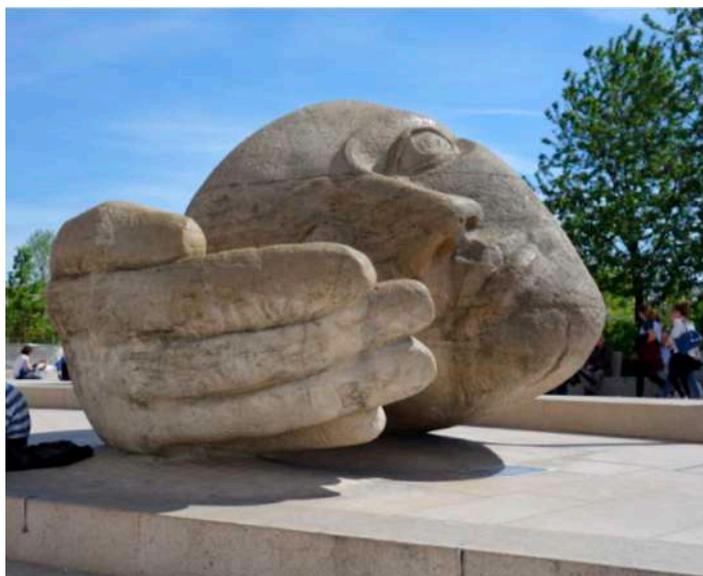
Un geste radical de Marcel Duchamp qui consiste à prendre un tabouret pour socle.

*Marcel Duchamp
Roue de bicyclette*

*Claes Oldenbourg
Tube*

*Henri de Miller
L'écoute*

*Giuseppe Penone
L'arbre dans sa 22ème année.*

Les différentes actions

A la base, parce qu'elle se confronte à une matière dans toute son évidence (son épaisseur, sa résistance ou sa plasticité) la sculpture permet la mise en évidence d'opérations plastiques fondamentales, et c'est l'une des bonnes raisons pour lui faire plus de place à l'école.

La rencontre avec les œuvres permettra lors des moments d'observation et d'analyse de répertorier les opérations plastiques possibles dans l'art de la sculpture. Elles se classent dans le T et le A de **RITA** :

Transformer et Associer

Retirer /Ajouter

de la matière (sur des matériaux tendres et malléables. Pour les matériaux durs comme le bois ou la pierre-marbre (grès, granit, calcaire), il n'y a pas de repentir possible, on ne peut que retirer de la matière par la taille. les

Déformer

la matière (modeler pour l'argile ; tordre, plisser, forger, façonner, compresser pour le métal)

Fondre

de la matière pour les alliages de métaux (bronze, étain, cuivre, fer...)

Les opérations
plastiques du
sculpteur

Assembler

des matériaux de nature différente ou des objets de provenances variées (attacher, combiner, lier, encastrer, souder, tresser, habiller, emballer...) surtout dans la sculpture contemporaine.

Mouler/couler

de la matière pour plâtre, cire, résines.

Lexique spécifique

Pour les temps de verbalisation, que ce soit lorsqu'on rencontre des œuvres, lorsqu'on acquiert des connaissances ou bien lorsqu'on pratique, la sculpture classique apporte avec elle un lexique spécifique de matériaux, d'actions et d'outils...

Vous trouverez ici, quelques incontournables, pour bien savoir de quoi on parle...

Armature :

n.f. Bâti de bois ou de métal permettant de retenir la terre, le plâtre ou toute autre matière plastique d'une œuvre modelée, en la soutenant ultérieurement.

Barbotine :

n.f. Pâte délayée utilisée pour les décors de céramique, ainsi que dans la technique du coulage. Elle permet de solidariser des parties entre elles.

Burin :

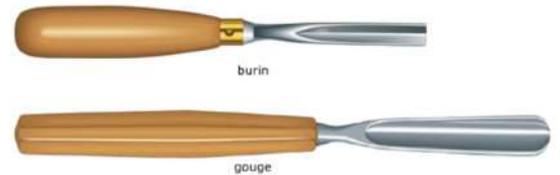
n.m. Ciseau d'acier dur, au tranchant angulaire, plat, convexe, qu'on frappe au marteau sur sa tête pour découper, creuser, inciser la surface du métal dans les techniques de la fonte et du travail des métaux.

Buste :

n.m. Représentation en ronde-bosse de la moitié supérieure du corps humain, comprenant la tête, le cou, et une partie variable de la poitrine et des épaules, avec ou sans bras. Un buste dont la découpe inférieure est arrondie est généralement monté sur un piédouche.

Ciseau :

n.m. Outil d'acier, avec ou sans manche, de forme et de largeur variables, dont le corps allongé présente en bout sa partie tranchante pour sculpter, graver, creuser des matériaux durs, tels que la pierre, le bois, le métal.

Ébauche :

n.f. Première forme d'une ronde-bosse ou d'un relief, essai approximatif d'organisation du matériau situant les parties essentielles.

Ébauchoir :

n.m. Outil de sculpteur, servant à modeler la terre, la cire ou le plâtre, formé d'une baguette de bois ou de métal galbée en son centre pour servir de poignée, aplatie ou renflée des bouts avec des formes très variées : en arrondi, en pointe, à palette unie ou dentée, à onglet, etc. Ses traces sont plates et lisses ou parcourues de stries et de hachures. Les ébauchoirs en métal peuvent être chauffés pour travailler la cire

Mirette :

n.f. Outil de modelage constitué d'une baguette de bois surmontée d'un anneau de métal de forme ronde ou angulaire, à fil rond ou à fil plat et coupant. Le fil rond sert à évider, à creuser des pièces, à lisser ou à égaliser des surfaces ; le fil plat, à rogner des surépaisseurs.

Ébauche :

n.f. Première forme d'une ronde-bosse ou d'un relief, essai approximatif d'organisation du matériau situant les parties essentielles.

Des techniques de sculpteurs

Ces vidéos vous permettront de découvrir et de faire découvrir aux élèves les métiers de sculpteur, les différentes techniques et gestes professionnels qui varient en fonction de leur médium de prédilection. Elles remettent le vocabulaire en contexte et apportent leur pierre à l'axe de la connaissance du PEAC.

Et à l'école ?

Des situations ouvertes

Proposez à vos élèves des incitations, des consignes ouvertes sous forme de problèmes à résoudre. Évitez les modèles en début de séance et les modes d'emploi. Laissez-les chercher et expérimenter pour trouver leurs solutions. Laissez-les se confronter aux qualités plastiques des matériaux.

Les notions plastiques travaillées

On travaillera avec les enfants un certain nombre de paramètres qui leur permettront d'appréhender les problématiques de la sculpture : la verticalité, l'équilibre, la stabilité, les formes, la surface, le jeu des pleins et des vides, les assemblages, la présentation (socle, suspension...) et évidemment l'incidence de la lumière.

On fera en sorte que dans leurs actions, ils puissent établir des comparaisons de caractéristiques de matériaux (donc qu'ils aient la possibilité d'en utiliser un certain nombre). On leur donnera les moyens de se servir de leurs mains tant que cela est possible, mais aussi d'avoir accès à d'autres types d'outils, qu'ils soient détournés de leur fonction première ou spécifiques au travail d'un matériau.

L'acquisition de savoir-faire

Sans faire appel à des techniques traditionnelles de sculpture que vous ne maîtrisez probablement pas, il conviendra de recenser les trouvailles des élèves en matière de savoir-faire quels que soient la situation proposée ou le matériau donné et de les présenter au reste de la classe dans des temps de verbalisation. Chaque matériau demandera évidemment des savoir-faire différents et c'est par la multiplication des matériaux travaillés que l'enfant construira sa connaissance par comparaison mais aussi qu'il affinera ses techniques par transfert ou adaptation.

Références artistiques

Elles permettent d'établir une culture commune, d'ouvrir l'esprit critique des élèves, de les interroger sur le lien entre ces œuvres et ce qu'ils ont fait.

L'objectif de montrer des références artistiques est de pouvoir comparer les démarches des élèves et celles d'artistes, d'ouvrir à de nouvelles idées, de nouveaux horizons, d'employer le vocabulaire acquis au fil des séances.

Les temps de verbalisation sont présents dans tous les axes du PEAC. Les enfants disent ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils voient. Le travail sur le vocabulaire prend particulièrement corps dans l'axe de la connaissance.

Le papier mis en forme

Le papier est un matériau très intéressant parce que peu cher et plein de possibilités plastiques. On peut y imprimer énormément d'actions qui pourront servir de points de références pour le travail des autres matériaux : percer, froisser, déchirer, couper, découper, mouiller.... À partir de ces verbes d'action, il sera possible de situer les caractéristiques respectives des autres matériaux que vous serez amenés à travailler avec les élèves.

Des situations problèmes et des incitations liées à l'architecture : chercher à aller le plus haut, le plus volumineux, le plus long, du plein et du vide, ça tourne....

Production élèves

Des références culturelles

Georgia Russel, L'africaine, 2013

*Livre découpé
91 x 65 x 65 cm*

D'autres références dans l'article « *Les sculpteurs de papier prennent leur envol* », magazine des Beaux-Arts :

BeauxArts

Mathew Shillian, Misfold, 2007

*Vidéo clip happening
One Gallery*

Tsuyu Briewell, Sentôcho, 2016
*Fil de nylon, papier en fibre de muriers
80x500 cm*

Bert Simons

Mode d'emploi

Vous trouvez sur internet de multiples tutos et recettes pour obtenir de la pâte à papier à modeler.

De la simple recette avec de la colle à peint-peint et/ou de la colle à bois , à celles plus complexes où on ajoute de la sciure de bois ou encore de l'argile séchée pour obtenir du papier terre.

À vous d'aller vers celle qui vous semble réalisable et commencer à expérimenter ce qu'on peut en faire avec les élèves.

Vous pouvez choisir toutes sortes de papier et carton, kraft, rouleaux de sopalin... même des serviettes en papier pour fabriquer votre pâte. Laissez tremper longtemps et dans de l'eau chaude. Évitez le papier glacé des magazines.

En général, la pâte à papier mâché va s'utiliser pour recouvrir une structure que vous aurez préalablement fabriquée. Pour cela, tout est possible... du papier froissé auquel on va donner une forme avec du scotch de peintre, du grillage assez fin (type grillage de poule), des éléments en carton, des ballons, du polystyrène, des objets...

Si vous optez pour le grillage, vous pourrez agraffer la structure sur une planche de bois par exemple, ou bien penser la sculpture pour qu'elle soit posée ou suspendue en prévoyant dès le départ comment elle sera accrochée.

Vous pouvez également recouvrir une structure de bandes de papier encollées avec de la colle à papier peint. Il faudra plusieurs couches croisées pour que votre production soit solide.

Des références culturelles

Découvrez le travail de Mélanie Bourlon en cliquant sur l'image :

Christine Colombo

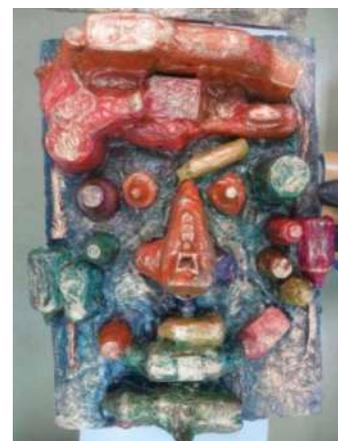
Peinture et finition :

On peut décider de laisser la sculpture brute ou bien de lui donner des couleurs. Il faut attendre que ce soit bien sec avant de peindre. Une première couche de blanc permettra de conserver la vivacité de la deuxième couche si nécessaire. La peinture acrylique fonctionne bien pour ce travail.

D'autres matières peuvent alors être utilisées (tissus, cuirs et peaux synthétiques, bois, sable coloré ou pas, petits morceaux de métal, ...) pour recouvrir la réalisation.

Conseils et sécurité !

Le grillage et le fil de fer coupés présentent des bouts pointus qu'il faudra bien recourber, voire recouvrir de ruban adhésif. Prévoir des quantités de grillage, papier, colle et peinture suffisantes en fonction de la taille de la structure à réaliser. Bien protéger l'espace de travail et les vêtements pour éviter les projections de colle ou de peinture.

*Production élèves
Portrait géant
Bas relief, CE1
Objets récup
et papier encollé.*

Le carton

Le carton a d'autres qualités. Mais en classe il vaut mieux contourner la contrainte de la découpe si le carton est un peu épais. Il faudra alors préparer des découpes de morceaux au préalable que les enfants agenceront et assembleront entre eux.

Des boîtes peuvent servir de points de départ à des tours, à des totems....

Production enfants

Retrouvez d'autres exemples et conseils de fabrication sur la page «**Le Dada des enfants terribles**» :

Bartek Elsner

Des références culturelles

Joel Abouzit

Eva Jospin, forêt

L'œuvre d'Eva Jospin se caractérise par la récurrence du motif unique de la forêt et du paysage. De cette obsession naissent des installations et des sculptures en carton qu'elle travaille à la manière d'une orfèvre. Toutes les propriétés du carton sont exploitées, tant économiques que matérielles.

Le bois

On peut se procurer des chutes de bois dans les magasins de bricolage et concevoir des sculptures à partir du regard qu'on a sur ces différentes formes, qu'on pourra modifier ou pas, en utilisant des râpes et finition au papier de verre. Les assemblages sont à étudier en fonction des projets : clouage, collage, vissage, boulonnage... Les élèves pourront alors développer des projets de sculpture, d'installation, aller vers le Land Art en se servant d'éléments naturels. ...Pensez également à la récupération de palettes, de petits meubles...

Production cycle 2

Et si ce chevet devenait
le socle
de notre sculpture ?

Production élèves maternelle

Des références culturelles

Marc Chevalier éprouve la notion d'équilibre dans une architecture qui semble désordonnée. L'installation envahit l'espace. Le spectateur entre dans l'œuvre.

*Marc Chevalier,
La chaire des ombres,
2016*

Nils Udo, Clay Nest, 2005

L'intention première de Nils-Udo est de révéler la poésie de la nature et sa dimension « divine ». L'artiste s'immerge dans la nature et s'inspire de tous les éléments sur place pour créer son œuvre. Il ne fait quasiment jamais de dessin préparatoire.

Nils-Udo commence par observer la nature et s'imprègne du paysage, puis il associe les éléments qui l'entourent. Il utilise tout ce qui est végétal ou minéral. Il travaille manuellement, composant des assemblages de formes, de couleurs, de matières révélant ainsi les qualités plastiques de chaque élément.

*Jean Arp
Trousse d'un Da
[1920 - 1921]*

Arp collecte sur la plage les éléments de bois flotté qui lui servent à assembler sa Trousse d'un Da

Fil de fer, Plâtre ...

Vous pouvez utiliser des bandes plâtrées pour recouvrir une structure, des objets ou bien fabriquer du plâtre à couler pour y incruster objets divers, le marquer de traces et d'empreintes, fabriquer des sculptures en creux ou des bas-reliefs....

Découvrez la technique pour réaliser des bas-relief en plâtre à partir d'empreintes dans des plaques d'argile et déclinez-la selon les projets de vos classes

[En cliquant ici !](#)

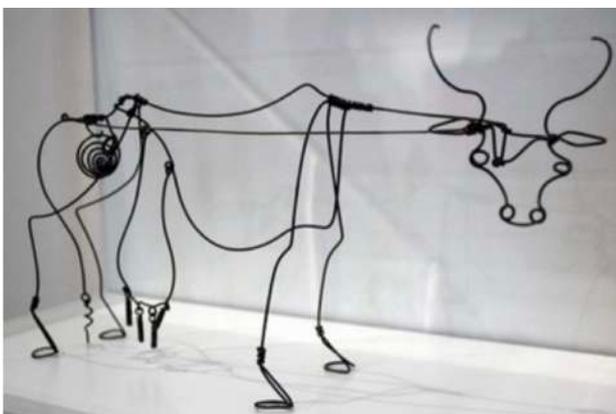
Production élève CM
Structure fil de fer et papier journal, scotch de peintre recouverts de bandes plâtrées.

Productions élèves

Sculptures et mobiles réalisés par des élèves de maternelles. De quoi travailler sur la boucle, le plein et le vide, la couleur, l'installation...

Le fil de fer permet de modeler des formes facilement. Vous pouvez aussi utiliser du fil électrique gainé.

Calder, Cow, 1929
fil de fer, 16,5 x 40,5 cm

Des références culturelles

Alexander Calder (1898-1976), sculpteur et peintre américain.

Il réalise une série de sculptures en fil de fer. Ses sculptures sont tellement légères et fines, qu'elles ressemblent presque à des dessins. Il dit d'ailleurs qu'il utilise le fil de fer pour dessiner dans l'espace.

L'argile

L'argile est le matériau de prédilection des enfants (et aussi de nombreux sculpteurs : il ne faut pas oublier que Rodin a énormément modelé la terre.). Tout est permis avec la terre; On peut aller vers le relief, vers le volume... Mais elle a également ses limites. Elle peut être étirée, formée, déformée, roulée, aplatie, étirée... Et elle peut se présenter sous différents états : liquide, pâteuse, durcie, sèche et cuite.

On peut travailler la matière pour en expérimenter les limites sans forcément chercher à représenter quelque chose : travailler des formes, des textures, des pleins et des vides...

Pour avoir des astuces, des idées et des aperçus de techniques, découvrez l'article argile et volume dans l'imaginariu :

en volume

Fresque bas reliefs

Suspension mobile

Le métal

Alberto Burri, *Ferro*, 1959

Giacometti, *Fuyo*

En classe, on peut utiliser l'alu ménager. Mais on peut se procurer dans les grandes surfaces des papiers alu dits " très résistants " au grammage plus important. L'idéal étant l'aluminium " à repousser ". Il permet une première approche du travail du métal.
On peut lui donner une forme, s'en servir pour recouvrir...

Productions élèves

Le tissu

*Emilie Naïf,
Paris New-York
2010*

*Louise Bourgeois,
Tête bleue
2000*

*Annette Messager,
Tissus, Cordes
2000*

On pourra chercher avec les élèves à assembler, coudre, installer des tissus auxquels on cherchera à donner du volume : le tissu peut devenir une enveloppe, il peut aussi prendre corps en étant encollé pour es recherche de drapés, de courbes...

« Cette technique, apparue au début du XXe siècle, consiste à assembler des matériaux et éléments hétérogènes (papier, bois, métal, verre, plastique, objets de récupération, formes préfabriquées, etc.) par collage, soudure ou procédé mécanique. Les moyens utilisés dépendent de la nature des matériaux et du résultat escompté. L'assemblage peut être plus ou moins complexe, fixe ou mobile, permanent ou démontable, apparent ou non.

Il permet à la sculpture de s'affranchir de son espace et de sa masse traditionnels en jouant sur la légèreté et la transparence de certains matériaux. » (*Musée des Beaux-Arts de Nancy*).

Des références culturelles

Picasso,
Tête de Taureau
1942

Selle et guidon de vélo.

Picasso,
Petite fille sautant à la corde
1950

Panier, carton ondulé, chaussures, moule à gâteau.

Raoul Hausmann,
L'esprit de notre temps
1920

Tête en bois, règle, dictionnaire, mécanisme, portefeuille

Sarkis,
I love my Lulu
1984

Métal, bois, bandes magnétiques.

Picasso,
Tête de Taureau
1942

Selle et guidon de vélo.

Joan Miró
Objet poétique
1936

Perroquet empaillé, bas de soie, carte géographique..

Quelles actions sont mises en œuvre pour réaliser un assemblage ?

Pour construire: rassembler, regrouper, trier, combiner, associer, empiler, entasser, multiplier, superposer, juxtaposer, alterner, imbriquer, rigidifier, faire contrepoids, percer, couper, habiller, poser, suspendre, ...

Pour fixer : coller, clouer, visser, trouer, percer, scotcher, agraffer, emboîter, attacher, ficeler, lier, nouer, entrecroiser, replier, tisser, tresser,...

En classe, l'assemblage permet de rapprocher des éléments très différents (objets de récupération hétéroclites, objets manufacturés ou éléments naturels, fragments d'objets, matériaux divers). Ils seront fixés entre eux par collage ou lien et prendront la forme de mobiles, de totems, de personnages imaginaires, d'épouvantails.

Quels matériaux utiliser ?

Des matériaux ou objets de récupération : bouteilles plastique, pots de crème ou de yaourt, pots colorés de desserts, emballages alimentaires, boîtes diverses (du grand carton d'emballage à la petite boîte de médicament), bidons, barquettes en polystyrène, papiers de toutes sortes, rouleaux en carton, morceaux de ficelle ou de laine, bouchons, tissus, boutons, palettes, chutes de bois, pailles colorées, anciens CD, morceaux de tuyau, cagettes, ... Des éléments naturels peuvent être ajoutés : (écorces ramassées en forêt, pommes de pin, marrons,....)

Se munir de rouleaux de scotch large, transparent ou non, de fil électrique gainé, de ficelles variées (sisal, bolduc, laine,...) et d'un pistolet à colle pour certaines pièces (utilisé par l'enseignant).

Si la recherche de l'équilibre est assez facile pour une structure de cartons assemblés, elle se complique pour l'association de matériaux divers, les tailles et poids variant selon chaque élément. On peut anticiper en partant d'un « tuteur » fixé ensuite sur un socle lourd (ciment rapide dans un contenant adapté à la construction finale : boîte de conserve pour un assemblage de faible encombrement, bassine large pour un arbre par exemple).

Quelle démarche ?

Afin que se construisent des apprentissages, ne pas donner d'emblée toutes les solutions ou façons de faire, mais laisser les élèves être force de proposition quant aux matériaux à utiliser ; leur permettre d'expérimenter différents types de fixation.

Valoriser les découvertes et conseiller en cas de difficultés, sans faire à la place !

Organiser des temps d'échange afin qu'ils partagent leurs trouvailles et explicitent leurs procédures. Profiter de ces moments pour préciser le vocabulaire utilisé et ainsi enrichir le lexique.

S'appuyer sur des œuvres et des procédés d'artistes pour enrichir la pratique : matériaux originaux, fixations particulières, ...

Productions élèves

Focus Accumulation

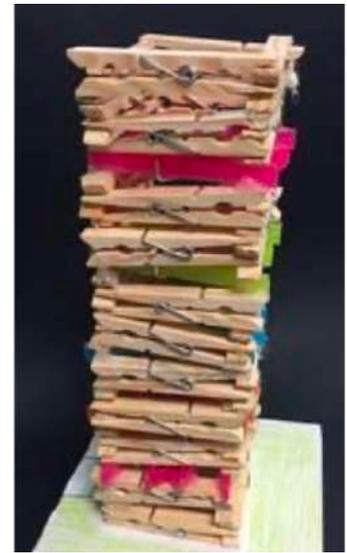
L'accumulation est une technique artistique popularisée par Arman, artiste français qui l'a beaucoup travaillé et théorisé. Telle qu'Arman la définit et la produit, l'accumulation est un rassemblement d'objets identiques dans une très grande quantité, De manière organisée ou désorganisée, volontairement ou involontairement. l'accumulation permet la réalisation de volumes par assemblage d'objets d'un même type.

*Arman,
Village de grand-mère
1962*

*Martial Raysse,
Arbre
1960*

Production élèves

*Tadashi Kawamata
Cathédrale de chaises
2007*

Focus César

Compressions, expansions, enveloppements...

Découvrez les différents travaux du sculpteur César dans ce reportage « César, l'art et la matière »

Vous pouvez croiser le thème du FAPE « Reliefs et volumes » avec tous vos projets de classe, en interdisciplinarité. Vous pouvez proposer un thème à partir de la littérature, des questionnements en arts plastiques, en lien avec d'autres dispositifs comme école et cinéma, en recherche mathématique.... Bref, tout est possible.

La première question à se poser est :

figuratif ou abstrait ?

Quand on peut reconnaître ce qui est représenté...

Dans la représentation du monde qui nous entoure, on pourrait s'emparer de n'importe quel thème.

Par exemple :

- Les monstres
- Les totems
- Les épouvantails
- Les animaux
- Portraits
- Le corps
- Le mouvement
- Les arbres
- Les instruments
- Les abris...

**Picasso,
Guitare**

Quand on ne reconnaît rien...

On peut proposer des problématiques autour de la recherche de l'équilibre, des formes, de la matière, de la couleur.... Toutes les notions plastiques peuvent être utilisées sous forme de problématique.

Les résultats varieront en fonction du matériau et du matériel mis à la disposition des élèves.

Exemples d'incitations :

- Ma sculpture laisse passer la lumière.
- Ma sculpture monte vers le ciel.
- Croisements et lacets....
- Ma sculpture bouge.
- Ça roule.

**Eva Hesse,
Vertiginous detour**

Et le thème de la féminité...

Niki de Saint-Phalle s'est souvent exprimée en usant de reliefs et volumes. De ses premiers assemblages, de ses tableaux reliefs rempli d'objets prisonniers de plâtre, en passant par les nanas jusqu'au jardin des Tarots, Nikki de Saint-Phalle s'est imposée comme une artiste majeure incontournable.

Une salle d'exposition lui est consacrée au MAMAC à Nice. Découvrez cette salle et le parcours de Nikki de Saint-Phalle avec cette vidéo :

(Cliquez sur l'image ci-dessous)

Vénus, 1964

Laine, objets sur grillage

La mariée, 1963

*Grillage, plâtre, dentelle encollée,
jouets divers peints*

Nana danseuse, 1995

Tir, 1961

Plâtre, métal, acrylique et objets divers sur bois

Monstres et compagnies

Un thème particulièrement porteur est celui des animaux fantastiques, chimères et autres monstres. On peut aborder ce thème avec tous les matériaux et techniques présentées précédemment !

le Château de la Napoule et Henri Clews

Notre Dame de Paris

On appelle chimère une créature fantastique constitué d'un assemblage de partie d'animaux. Sur les cathédrale et édifice religieux on trouve souvent des sculptures de chimères a fonction décorative.

Les œuvres sculptées dans la pierre ci-dessous se trouve sur la cathédrale de Notre Dame de Paris.

Lorsque ces créatures monstrueuses ou grotesques ont des fonction d'écoulement des eaux, elles sont appelées des gargouilles.

Les constituants plastiques : ce sont les éléments qui entrent effectivement dans la constitution d'un tout, d'une chose complexe, qui fait partie intégrante d'un tout. Nous pouvons en distinguer 3 : Les notions, les variables et les opérations.

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, aplat, 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, aplat...
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 opérations plastiques sont des pensées appliquées aux arts plastiques et mises en œuvre grâce à des actions. Elles se regroupent en 4 familles principales : Isoler, reproduire, transformer, associer (**RITA**)

Les opérations plastiques

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.

Supprimer, cacher, cadrer, extraire, montrer, différencier...

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. **copier, doubler, photocopier, calquer, photographier, refaire, répéter...**

Transformer: c'est modifier une forme, une couleur, une matière, un volume... pour les faire devenir autres. **modifier, dissocier, fragmenter, effacer, ajouter, supprimer, combiner, inverser, alterner, déformer, allonger, raccourcir, changer d'échelle, exagérer, changer la technique (outils, supports, couleur, matière, formats ...)**

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. **rapprocher, juxtaposer, superposer, relier, opposer, multiplier, assembler, rassembler, imbriquer**

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 : brosser – 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, trouer, plier, froisser, entrelacer/tisser, inclure

Quelques livres pour la classe et les enfants

De l'art en kit, David A. Carter & James Diaz, Seuil jeunesse, 2014

Une petite histoire de la sculpture avec six modèles d'artistes à créer. Ce livre objet consacré à la sculpture est découpé en trois parties. Une première partie présente une brève histoire de la sculpture et permet de survoler les grandes périodes depuis la préhistoire jusqu'à l'époque moderne. Une deuxième partie présente dix grands sculpteurs modernes : Auguste Rodin, Constantin Brancusi, Pablo Picasso, Jean Arp, Marcel Duchamp, Naum Gabo, Alexander Calder, Louise Nevelson, Isamu Noguchi et Lygia Clark. Elle est suivie d'un glossaire très complet. Une troisième partie propose de créer ses propres sculptures à l'aide de pièces fournies avec le livre en suivant des instructions et des schémas très précis.

Vidéo de présentation du livre :

Présentation du livre sur un blog :

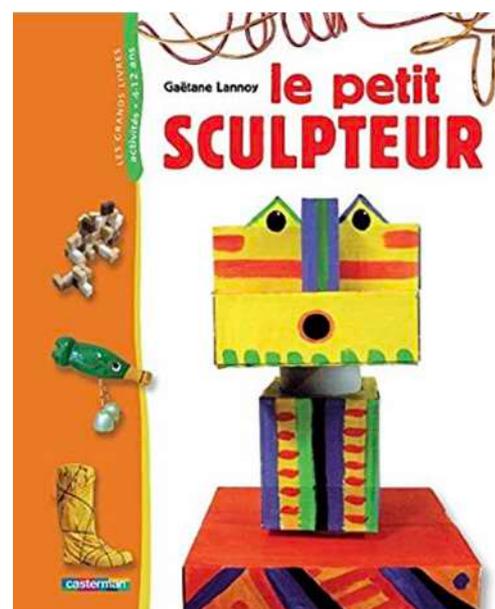
Jeu de sculpture géant, Hervé

Tullet, Phaidon jeunesse, 2014

Détachez des formes prédécoupées et assemblez-les pour un obtenir une sculpture monumentale de plus de deux mètres de haut.

Le petit sculpteur, Gaëtane Lannoy, Casterman, 2008

Un assemblage de morceaux de sucre, un poisson naissant d'un sac en papier, une structure de carton ondulé... Quel plaisir de voir naître de ses mains des créations en trois dimensions à partir de ce qu'on trouve à l'école ou à la maison. Avec trois fois rien, les enfants donnent vie à d'étonnantes sculptures, la plupart inspirées du travail des plasticiens contemporains. On évoque Christo, Calder, André, Tinguely, Saint-Phalle, Picasso, Oldenburg... Les activités sont rassemblées autour de nombreuses techniques : assembler, accumuler, transformer, emballer, chiffonner, compresser... Elles sont présentées sous la forme de fiches pratiques rassemblant consignes et conseils pédagogiques. La simplicité des créations a été recherchée, ce qui n'exclut pas le souci d'une vraie démarche artistique.

Dossier sur les reliefs :

<https://sites.google.com/site/decouvrart/6eme/reliefs>

L'évolution du socle dans l'art

<http://e-cours-arts-plastiques.com/levolution-du-socle-dans-lart-part-2/>

Moments clés de l'évolutions de la sculpture :

<https://wukali.com/2016/05/20/moments-cle-de-l-evolution-de-la-sculpture-2479/2479/>

Le schéma corporel découvert grâce à la sculpture :

<http://www.sylvie-sedillot-plasticienne.com/category/sculpture-maternelle/>

Les dossiers pédagogiques des musées des arts de Nancy.

La sculpture à l'école.

Document pédagogique sur la sculpture de l'Académie du Lot, Bruno Joseph, CPD arts Visuels.

Le volume et son Espace

Document pédagogique SDEN 77, CPD Arts Visuels de l'académie.

Document d'accompagnement pour la mise en place d'un cycle sculpture.

Document pédagogique de André-Claude Gambero.

Dossier Volume.

<https://artplastoc.blogspot.com>

Documents pédagogiques du CPAC de Bordeaux.

Véronique Darmanté, Enseignante mise à disposition Capc musée d'art contemporain de Bordeaux