

LE FAPE

Festival d'art plastique pour les écoles

MATIERES

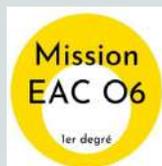
« L'œuvre est matérielle :
elle est faite de matière. »

Etienne Souriau

Document d'accompagnement

**ACADÉMIE
DE NICE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction des services départementaux
de l'Éducation nationale
des Alpes-Maritimes

Stéphanie REBARDO
Professeur des Ecoles
Maître Formateur

Introduction

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 2024** dont le thème est « **Matières** ». 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
- **La dimension historique** : l'évolution de l'art, les artistes, les différences culturelle
- **La dimension artistique** : arts du visuel, arts du son, arts de l'espace, arts du spectacle vivant

PEAC

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 formes de verbes, du point de vue des actions de l'élève : fréquenter, pratiquer, s'approprier. Pour retrouver des repères précis par cycle d'enseignement, formules en termes d'actions et activités de l'élève, et la progressivité du travail mené : **BO PEAC**.

Fréquenter (Rencontres)	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)	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)	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

Le thème

Le thème « **Matières** » a été choisi avec le **Centre International d'Art Contemporain de Carros** en lien avec l'exposition

« **Matières premières THE BELGIAN CONNECTION** ».

Plus de cinquante artistes participent à cette exposition qui aura lieu du 03 février au 16 juin 2024. Cette exposition se tient dans le cadre de la Présidence belge du conseil de l'Union Européenne.

ciac@ville-carros.fr

Le travail proposé aux élèves pourra être réalisé **individuellement, par groupe ou en collectif classe**. Toutes les pistes et les références de ce document ne sont évidemment pas exhaustives. Elles vous sont proposées pour **ouvrir des pistes à creuser...**

N'hésitez pas à sortir des idées et des exemples présentés. Laissez-vous porter par les intentions de vos élèves ! Laissez-les débattre de ce qu'ils comprennent de la thématique, laissez-les trouver leur propre interprétation. Proposez à vos élèves des incitations, des consignes ouvertes sous forme de problèmes à résoudre. Evitez 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.

L'exposition du FAPE

L'exposition aura lieu dans les jardins de la **villa Barbary au pied du vieux village de Carros**. Cet élément est à prendre en compte dès la conception du travail.

Tout au long de l'année, les recherches peuvent être multiples et variées en terme de supports, de formats...mais il est nécessaire d'intégrer 2 éléments principaux pour penser la production finale avec les élèves :

⇒ L'espace

La production sera présentée **dans un jardin**. Il est par conséquent nécessaire de tenir compte de cet élément et de voir quelle sera la meilleure mise en valeur des œuvres produites. Plusieurs questions doivent se poser : le format, le mode de présentation (suspendu, déposé, accroché..), faut-il concevoir un socle, un support ?... Ces questions sont multiples et les élèves doivent chercher à y répondre.

⇒ Le caractère éphémère.

La production de vos élèves va rester plusieurs jours en extérieur. En fonction des conditions météorologiques, celles-ci peuvent être dégradées. Il faut par conséquent y penser dans le choix des techniques et des médiums utilisés et essayer de rendre votre production résistante. Il faut également préparer les élèves à cette éventualité.

Définitions (d'après le Larousse)

Matière (nom féminin)
(latin materia)

1 : Substance constituant les corps, douée de propriétés physiques.

2 : Substance particulière dont est faite une chose et connaissable par ses propriétés.

Synonyme : matériau (x)

3 : Chose physique, corporelle, par opposition à l'esprit, à l'âme.

4 : Ce qui constitue le sujet d'un ouvrage, d'un discours, le contenu d'une étude.

Synonyme : fond, thème, trame.

5 : Discipline qui est l'objet d'un enseignement.

6 : Matériau travaillé dans une œuvre : pâte picturale.

7 : En apposition à un nom désignant une catégorie de classement (mot, fichier, index), indique que cette catégorie est considérée du point de vue du ou des thème (s) abordé (s).

8 : Alliage d'imprimerie (plomb, antimoine, étain).

9 : Substance évacuée par l'organisme par le haut ou par le bas.

LES ETATS DE LA MATIERE

La matière qui nous entoure peut se présenter sous différents états :

- Solide
- Liquide
- Gazeux

Toute matière est constituée d'atomes ou de molécules (ensemble d'atomes) et chaque état se caractérise par la façon dont ces atomes sont liés les uns aux autres.

Matière à l'état solide :

Les constituants sont fortement liés et donc très peu mobiles les uns par rapport aux autres.

Matière à l'état liquide :

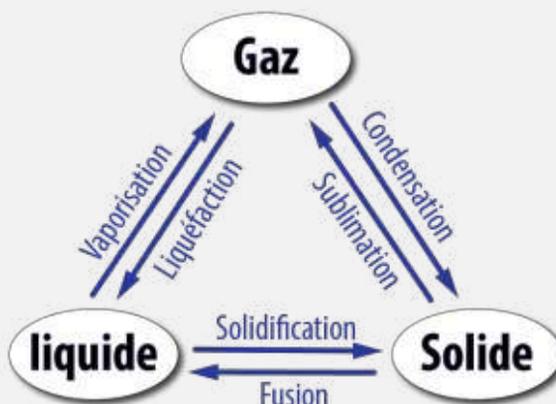
Les constituants sont liés plus faiblement : ils peuvent bouger les uns par rapport aux autres.

Matière à l'état gazeux :

Les constituants de la matière à l'état gazeux interagissent très peu et se déplacent librement.

Solide	Liquide	Gazeux
Incompressible	Très peu compressible	Compressible
Forme indépendante du récipient	Forme s'adaptant au récipient « insaisissable »	Occupe tout le volume du récipient qui le contient
Saisissable	Surface horizontale au repos	Insaisissable

La matière peut changer d'état. Ces changements dépendent de la température et de la pression. Ce passage donne lieu à un échange d'énergie entre le corps et le milieu. Chaque changement d'état porte un nom. **CF schéma:**

La matière en art...

La notion de matière en arts visuels sert à qualifier l'aspect d'un objet, sa texture.

On parle de **matières lisses** : verre poli, marbre... ou de **matière rugueuses**

(certaines roches, l'écorce des arbres) ...

L'utilisation de la matière a considérablement évoluée au fil des siècles. En effet, celle-ci a été au départ un support pour les œuvres (murs, pierres, bois...) puis elle a été davantage intégrée aux œuvres elles mêmes. Aujourd'hui, le travail fait sur certaines matières permet d'en faire des œuvres d'art à part entière (papier...).

Ce document permet de découvrir quelques unes de ces utilisations mais il ne référence en aucun cas toutes les matières et toutes les utilisations qui peuvent en être faites.

Chacun pourra s'y référer s'il le souhaite en amont ou en aval du travail qui sera réalisé avec les élèves.

**La matière
support
de
l'œuvre...**

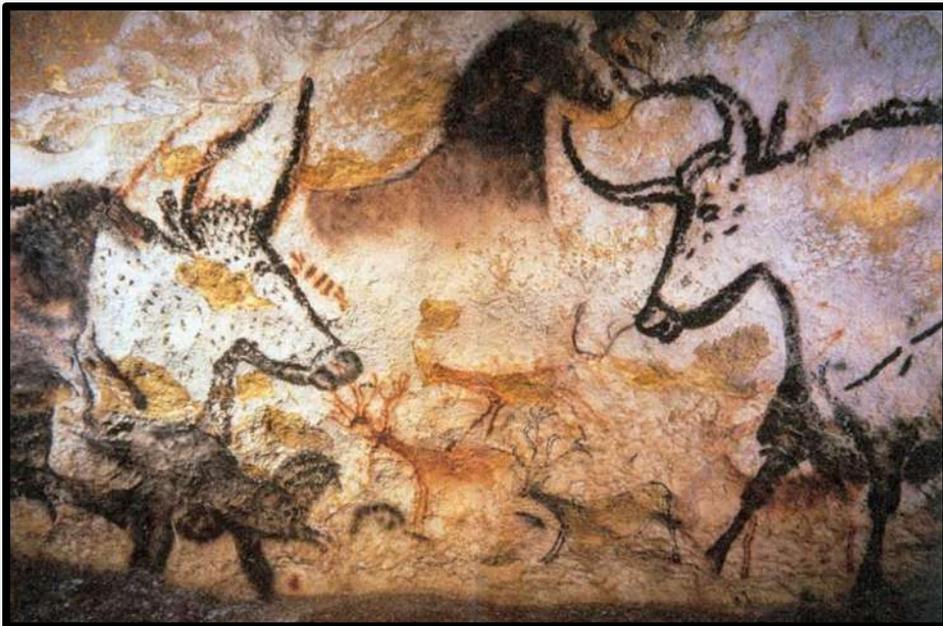
Le mur

De la Préhistoire à nos jours, le mur a toujours été source d'inspirations pour les d'artistes.

Les peintures pariétales...

Les premières traces d'art datant de la Préhistoire ont été découvertes dans les profondeurs de montagnes ou dans des grottes souterraines. On distingue deux techniques essentielles : les divers procédés de gravures (à l'aide d'un outil, des doigts...) et l'apport de pigment (charbon, hématite, argile de paroi...).

Pour ce dernier, il peut s'agir de « crayons » ou de peinture (impliquant une préparation de la matière et un médium d'application).

La grotte de Lascaux...

Les fresques de la grotte de Lascaux ont été découvertes en 1940 par quatre adolescents qui suivaient les traces de leur chien...

En Afrique...

Les parois des grottes du désert de Libye sont recouvertes de représentations de girafes et autres herbivores. Ces peintures permettent de révéler qu'il y a 12 000 ans le Sahara aujourd'hui aride, foisonnait d'arbres et de verdure.

L'art rupestre américain...

Ces motifs ont été réalisés par des Indiens d'Amérique en 150 av J.C. Ils sont visibles à Newspaper Rock dans l'Utah aux Etats-Unis.

Pour ne pas que la peinture s'érode, ils ont gratté la surface grasse de la roche, révélant le grès clair sous-jacent. Ils ont ainsi obtenu ces images durables appelées **pétroglyphes**.

Le border art

Le thème de **Border Art** a été inventé dans les années 1980 par plusieurs artistes peignant sur les murs frontières: murs qui séparaient deux pays.

Cette forme d'art est présente dans de nombreux pays et s'est considérablement développée ces dernières années. Le Border Art permet aux artistes de faire passer un message. De grands artistes peignent aujourd'hui sur ces murs de séparation.

(7 septembre 2017) (Eduardo Jaramillo Castro / Notimex / AFP)

Il s'agit ici d'une œuvre du **street artiste français JR**. Celui a placé une photo géante d'un enfant mexicain nommé Kikito regardant par-dessus la barrière installée à la frontière des États-Unis.

Pour concrétiser ce projet , JR s'est réuni avec des artistes de Tecate et de la ville voisine de Tijuana. Sans l'aide des autorités, il s'est appuyé sur la pleine collaboration des habitants de cet Etat qui borde la Californie.

En effet, il s'est installé sur le terrain d'une famille modeste, qui a également accepté que le plus jeune de la famille serve de modèle pour la photo en noir et blanc qui serait ensuite exposée.

Le mur de Berlin

L'un des graffitis les plus symboliques du mur de Berlin, peint par Birgit Kinder, montre une Trabant traversant le béton. La Trabant, omniprésente en République démocratique allemande, est une automobile considérée comme une représentation de l'ancienne Allemagne de l'Est. La fresque fait référence aux allemands qui ont voulu fuir le côté Est de la ville et à cette voiture qui est une icône de la RDA.

Le mur de Berlin est aujourd'hui le symbole du Border Art. De 1961 à 1989, le mur s'est fait recouvrir de tags portant des messages de paix, d'espoir et de révolte. Il permettait d'exprimer une liberté d'expressions mais aussi des désaccords d'opinion. Des slogans politiques, des blagues et des œuvres d'art ont été peints sur ce mur entre le milieu et la fin des années 80. Ce mur qualifié pendant longtemps de « mur de la honte » est aujourd'hui devenu un espace artistique public où chacun peut y laisser sa trace.

Des artistes de la East Side Gallery

Thierry Noir

L'artiste français **Thierry Noir** est la première personne connue à avoir peint sur le mur de Berlin. Sa marque de fabrique est de dessiner des têtes dans des couleurs vives. Dans les années 1980, Thierry Noir a peint pendant 5 ans de manière illégale du côté Ouest du mur. Il dessinait surtout des caricatures d'animaux et d'humains.

Gabriel Heimler

Le sauteur de mur « Mauerspringer » en allemand a été conçu par **Gabriel Heimler** en 1989. Comme beaucoup de peintures de l'East Side Gallery, celle-ci a été restauré en 2009. Un homme saute par-dessus le mur de Berlin pour quitter Berlin-Est et atteindre Berlin-Ouest. Fuyant la dictature pour rejoindre le monde libre.

Le street art...

Le « Street art » est l'art, développé sous une multitude de formes, dans des endroits publics ou dans la rue. Le terme englobe la pratique du graffiti, du graffiti au pochoir, de la projection vidéo, de la création d'affiche, du pastel sur rues et trottoirs. Les techniques sont variées et de diverses proportions.

Initialement, le « street art » regroupait particulièrement les artistes graffeurs et était associé à la culture « punk ». Ces artistes utilisaient principalement la peinture en aérosol. Petit à petit, des techniques plus élaborées sont venues se greffer à l'art de la rue.

Banksy

Bien qu'il n'en soit ni le fondateur ni le précurseur

Banksy est aujourd'hui la star incontournable du

street-art. Depuis 1993, son œuvre rayonne sur chaque

continent. Pochoirs, peintures, sculptures, détournements d'objets urbains ou d'œuvres classiques, installations...

Banksy est un artiste polyvalent. Il interpelle le public sur la condition humaine avec humour et second degré. Banksy est un artiste mystérieux.

Il serait né à Bristol en Grande-Bretagne. Il a passé sa vie à échapper aux médias afin de garder l'anonymat.

Le papier

Le **papier** (du latin *papyrus*) est une matière fabriquée à partir de fibres cellulosiques végétales. Il se présente sous forme de feuilles minces et est considéré comme un matériau de base dans les domaines de l'écriture, du dessin, de l'impression, de l'emballage et de la peinture. L'histoire du papier remonte à l'Antiquité. Le papier porteur d'un message le plus ancien connu à ce jour date de l'an 8 av. J.-C. et a été trouvé en Chine.

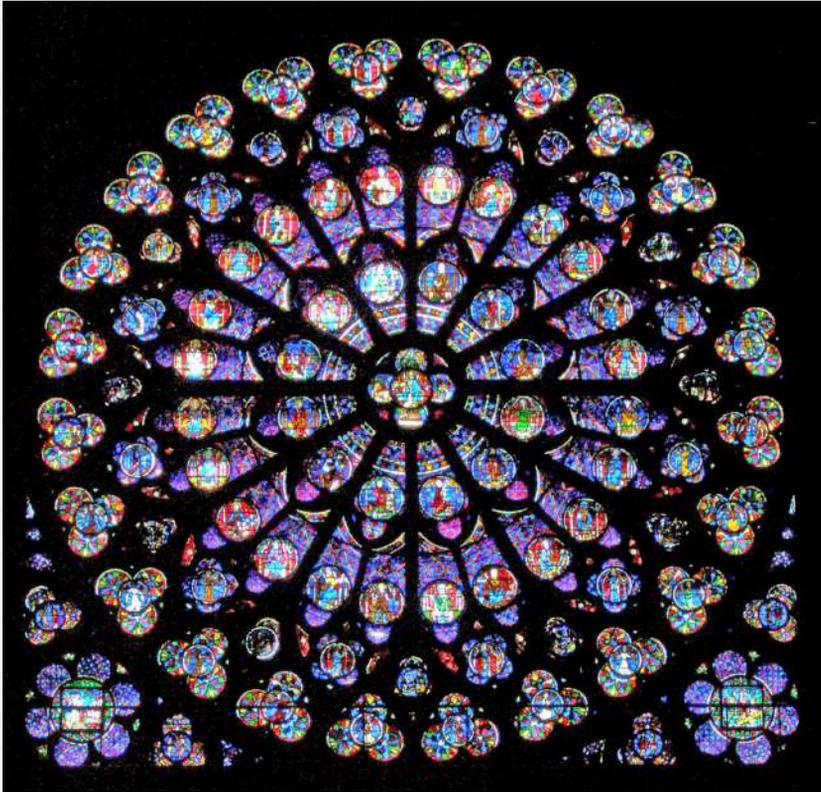

Le **papyrus** est un support d'écriture obtenu grâce à la transformation des tiges d'une plante africaine, appelé également *papyrus* en une surface souple, lisse, de plusieurs mètres de long. Facile à replier en rouleau, le papyrus a été le support principal de l'écriture et de la peinture dans le bassin méditerranéen durant l'Antiquité et le Haut Moyen Âge.

Le verre

Le **vitrail** est une composition de verre formée de pièces de verre.

Celles-ci peuvent être blanches ou colorées et peuvent recevoir un décor.

Rosace sud de la Cathédrale Notre-Dame de Paris

L'art du vitrail

L'art du vitrail se développe au XIIe siècle. Le percement des murs de l'architecture gothique permet l'épanouissement des grandes verrières. Les chantiers successifs de Chartres, Paris et la Sainte-Chapelle permettent la maîtrise de la technique. Pour fabriquer des vitraux d'une grande intensité de couleurs, il est nécessaire de disposer de pigments en grande quantité, rares et onéreux. Ils proviennent parfois de pays lointains.

En architecture, la rosace est la forme de la baie ajourée dans le mur, alors que la rose est le nom du vitrail.

Vitrail d'Henry Matisse réalisé à Vence.

Le verre support de l'art contemporain...

Marcel Duchamp dans *Le Grand Verre* utilise le verre comme support de son œuvre. Celui-ci lors d'un déplacement s'est brisé et Marcel Duchamp a intégré ces brisures dans l'œuvre comme faisant partie de celle-ci.

Le Land art

Le land art est un mouvement artistique dont les acteurs interviennent directement sur le paysage comme matière première. Les land artistes travaillent avec des pierres, des branches ou des feuilles qu'ils placent dans un cadre naturel.

Robert Smithson 1938-1973

Spiral Jetty

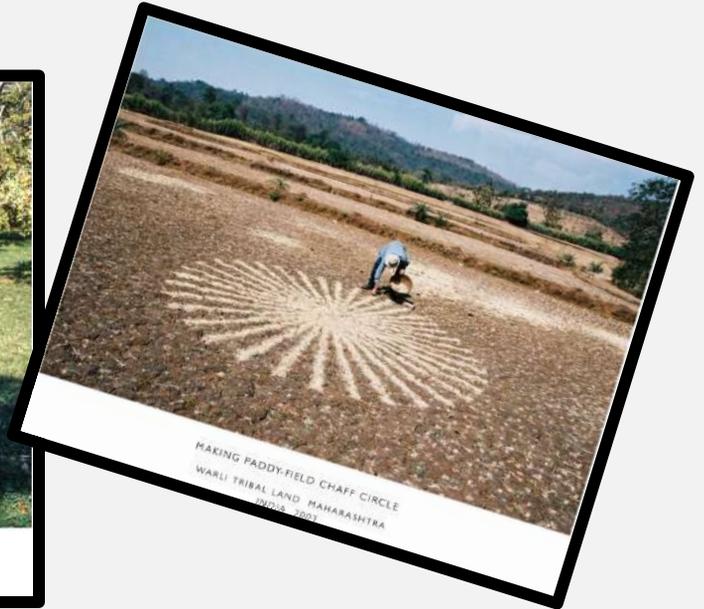
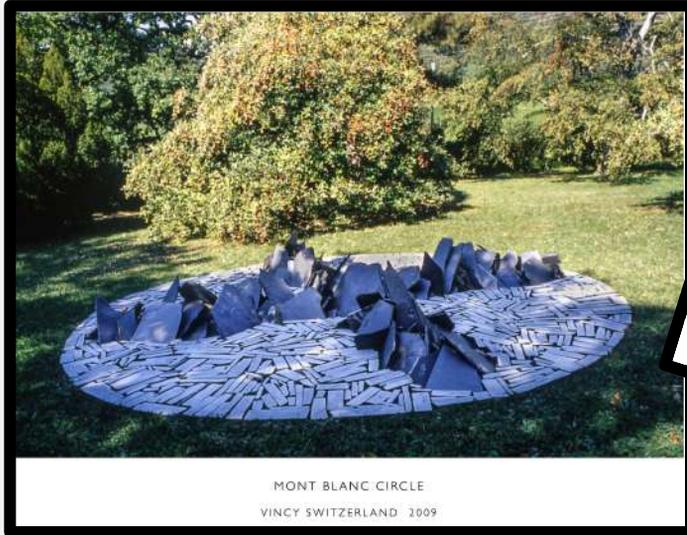
est située au nord-est du Grand Lac Salé près de Rozel Point à Salt Lake Utah.

Cette œuvre intitulée Spiral Jetty (« Jetée en spirale ») est une installation réalisée par le sculpteur américain Robert Smithson au bord du Grand Lac salé en avril 1970.

Cette œuvre qui 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 est constituée de boue, de cristaux de sel, de rochers, de bois et d'eau.

Richard Long

Richard Long est un sculpteur, photographe et peintre anglais. Il est l'un des principaux artistes du Land art. Il montre régulièrement, soit des photos des installations qu'il réalise à l'extérieur, soit des installations faites de ces mêmes matériaux dans des espaces d'exposition.

La nature est à la fois sa matière et son support d'expression.

Richard Long réalise une transformation douce de l'environnement sur lequel il agit, en déplaçant les matériaux (souvent à la main), donnant ainsi à son œuvre à la fois un rapport au paysage et une échelle humaine.

Les interventions de Richard Long sont le résultat de déplacements, de l'homme et de la matière, dans le paysage, proposant ainsi une lecture de l'environnement, de son parcours à travers lui.

Andy Goldsworthy

L'artiste britannique **Andy Goldsworthy** réalise des œuvres dans des sites naturels avec **des feuilles, des galets, des brindilles**. La plupart de ses travaux sont **éphémères**: ils s'écroulent sous l'action de l'érosion ou fondent.

Goldsworthy considère que cette destruction est la dernière étape de son travail.

Avant de réaliser ses œuvres en plein air, cet artiste fait des essais dans un atelier où il s'entraîne sur divers matériaux.

Son travail est rythmé par la nature. Il utilise des matériaux et des outils naturels qu'il trouve sur place. Il donne à ces matériaux des formes inspirées d'éléments Naturels puis prend une photographie couleur pour garder trace de son travail.

Le mur de Storm King, 1997-1998, Storm King Art Center, Etat de NY, Etats-Unis

Cairn à Chaumont sur Loire

Woven branch arch, Langholm, Dumfriesshire, April 1986

9 février 1999
Fox Point, Nouvelle-Ecosse, Canada

La sculpture

De la Préhistoire à nos jours, la sculpture n'a cessé d'évoluer, faisant varier les matériaux et les techniques.

On peut distinguer différentes catégories de sculptures:

➤ Par retrait de matière ou taille directe.

C'est le plus souvent le bois ou la pierre qui est utilisé.

➤ Par assemblage.

Lorsqu'elle est créée par assemblage, tous les matériaux imaginables peuvent être utilisés pour sa réalisation.

➤ Par modelage.

Le modelage se fait essentiellement avec de la terre qui sera cuite par la suite.

Le Moulage permet d'obtenir des sculptures en bronze et de pouvoir les reproduire.

A la Préhistoire.

Tête féminine dite "la Dame de Brassempouy"
ou "la Dame à la capuche" - RMN-Grand Palais
/ Jean-Gilles Berizzi - musée d'Archéologie
nationale et Domaine national de Saint-
Germain-en-Laye

A l'Antiquité.

En Mésopotamie

L'art animalier assyrien :

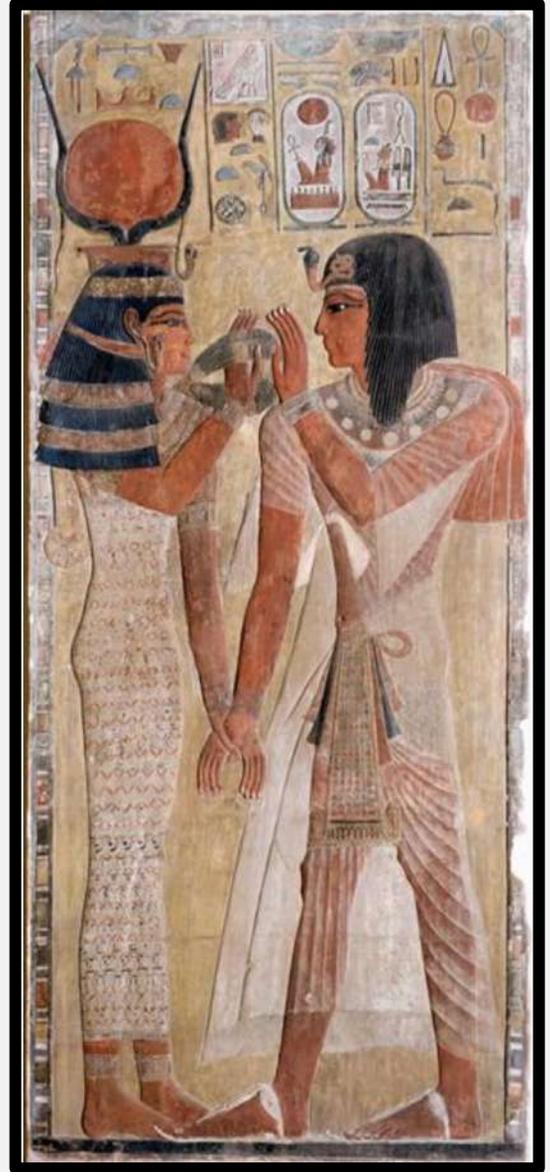
Lion blessé ↗, albâtre, VIIe siècle av. J.-C.

Lion Blessé - British Museum

Séthi Ier et Hathor,
tombe de Séthi Ier
(vallée des rois) - RMN-
Grand Palais / Hervé
Lewandowski

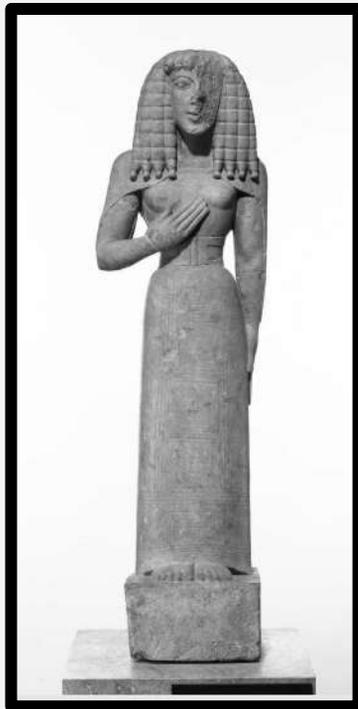
En Egypte

En Grèce

Le style dédalique et le redémarrage de la statuaire de pierre en Grèce :

Dame d'Auxerre ↗, calcaire peint à l'origine, 2e moitié du VIIe siècle av. J.-C.

L'art roman

Moulage du portail de l'église Saint-Pierre-de-Moissac (1er tiers du 12e siècle) - RMN-Grand Palais / René-Gabriel Ojéda - Cité de l'architecture et du patrimoine

Pilier de saint André par Gilabertus, un des précurseurs de la sculpture gothique - Photothèque Musée des Augustins, Toulouse - Daniel Martin

L'apogée du Gothique

Statue de l'Ange au Sourire - Cathédrale Notre-Dame de Reims - Fab5669

Fontaine des Innocents
par Jean Goujon - JLPC /
Wikimedia Commons

La tendance baroque

La Fontaine des Quatre-Fluves, statue
du Gange (Place Navonne à Rome) - Le
Bernin - Carlo Morino

La Petite Danseuse de quatorze ans (1879-1881), Edgar Degas - Musée d'Orsay

De nos jours...

Jeff Koons

Jeff Koons est né en 1955 à York en Pennsylvanie. C'est un plasticien et sculpteur de style kitsch néo-pop. Koons débarque dans le monde de l'art avec ses premières œuvres datant de la fin des années 1970, début des années 1980, avec la série *The News*.

Il se fait alors connaître grâce à une imagerie qui lui est propre : populaire, kitsch, froide, réalisées à partir de matériaux nobles comme le marbre, ou la porcelaine.

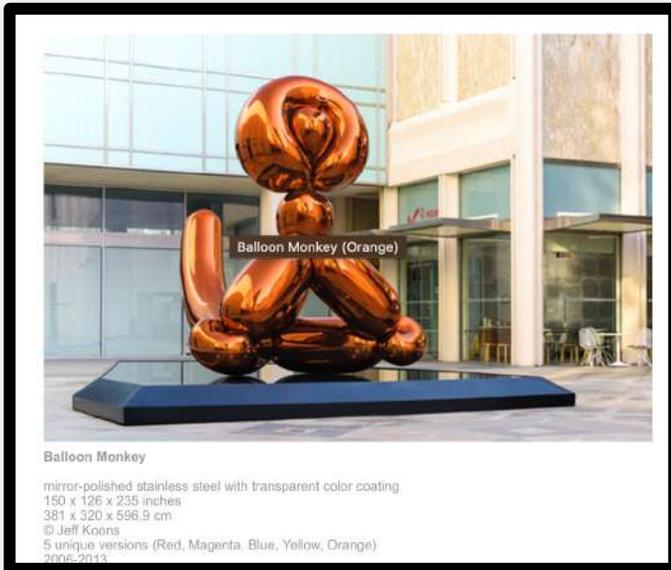
Sa production est très hétéroclite.

Jeff Koons utilise plusieurs techniques artistiques : l'installation, la photographie, la peinture, la sculpture sur tous matériaux (bois, marbre, verre, inox) jusqu'à la création assistée par ordinateur, sa technique de prédilection pour les peintures, qui sont ensuite mises en forme sur toile par ses assistants.

Château de
VERSAILLES
Spectacles

Il affirme essayer de faire de l'art pour le plus grand nombre et travailler toujours avec le souci de « traiter de choses avec lesquelles tout le monde peut créer un lien. » Malgré la simplicité apparente de ses œuvres, Koons y met le plus grand soin, ses Balloon Dogs, par exemple, reproduisent le moindre plissement du ballon. Le temps de production d'une sculpture serait de près de trois ans.

Koons a entre autre collaboré avec la **marque BMW** et a décoré la 17e art car de la marque, une **M3** courant dans la catégorie GT2 aux 24 Heures du Mans 2010. Cette décoration spéciale a été réalisée à partir d'une impression numérisée sur vinyle. Elle est recouverte deux deux épaisseurs de film transparent de protection.

**L'utilisation
de
la matière...**

Jean Dubuffet

Dubuffet conçoit l'art comme un processus créatif dont le spectateur doit pouvoir revivre l'élaboration grâce aux traces laissées par l'artiste : grattage, incisions, empreintes. Ses premières œuvres en ce sens font scandale mais Dubuffet persévère et continue ses recherches sur la matière. Durant sa période New-Yorkaise, il expérimente des enduits épais (blanc de zinc, carbonate de chaux, huile polymérisée et sable) et des vernis produisant des effets de ramages et de craquelures.

*Paysage philosophique.
Jean Dubuffet*

De retour à Paris, en 1952, Jean Dubuffet poursuit son travail de subversion de la peinture avec la série des *Pâtes battues* et des *Peintures laquées*.

La même année, il entre au Collège de pataphysique et réalise sa première série de sculptures en mâchefer, éponge, souche de vigne, charbon de bois ou pierre volcanique (*Petites Statues de la vie précaire*).

Plus tard, pendant la période de Vence (1955-1959), les personnages deviennent soit « peu corporels », inconsistants, soit des « monolithes » compacts et massifs.

Dubuffet assemble des empreintes d'objets divers, dont les reliefs comportent des motifs géométriques comme un moule à gâteau, un porte-savon ou une serpillière à grosses mailles, et des empreintes de plantes (*Assemblages d'empreintes*, 1953-1954, et *Tableaux d'assemblage*, 1955-1956). Plus tard encore, il utilisera directement des feuilles, des fleurs, des fruits, des calices, des pétales ou des écorces. Ainsi *Frise moustache* (1959) présente un personnage dont le buste est en agave, le bas du visage en feuille de bardane, la bouche en feuille de volubilis sauvage, les yeux en peau d'orange et pétales de dahlias, et la moustache en fruits de viorne.

Frise moustache (1959)

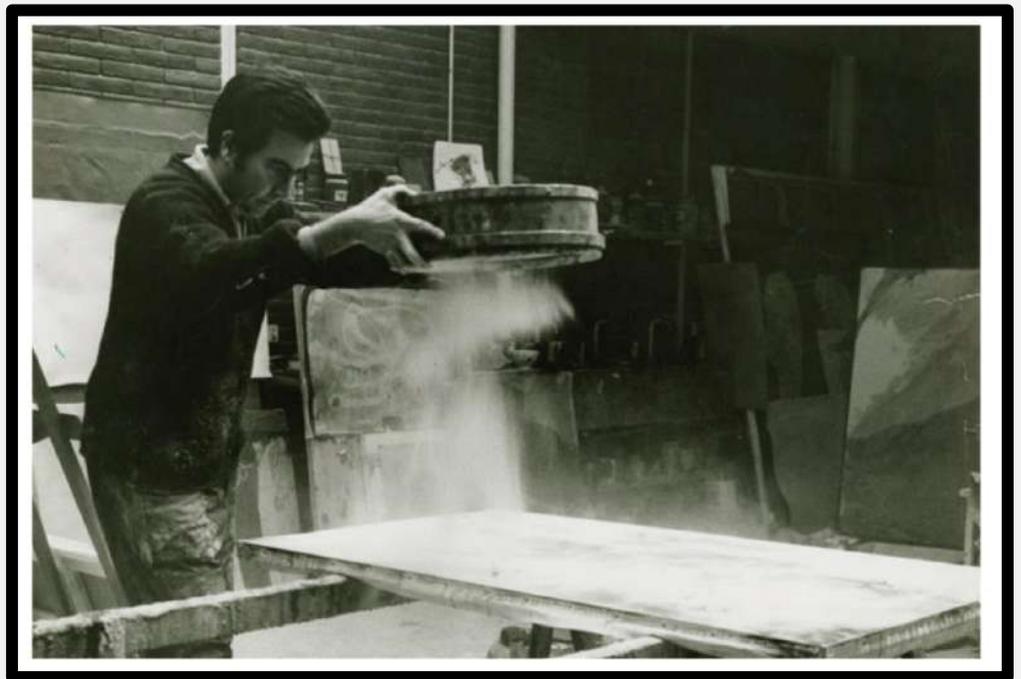
Le stade ultime de cette peinture matiériste est atteint avec les séries des *Texturologies* (1957-1959), constituées de gouttelettes de peinture et de sable projetées sur la toile étendue à terre, selon une technique qui évoque le **dripping de Pollock**, et des *Matériologies* (1959-1960), en papier mâché recouvert de cirage noir ou en papier d'argent chiffonné.

La vie interne du minéral"

Antoni Tàpies

Antoni Tàpies est un artiste espagnol né à Barcelone en 1923 et mort dans la même ville en 2012. Il est à la fois peintre, sculpteur, essayiste et théoricien de l'art espagnol. Antoni Tàpies est considéré comme l'un des artistes espagnols les plus en vue du XXème siècle. L'œuvre de l'artiste catalan dispose d'un centre d'étude et de conservation à la Fondation Antoni Tàpies de Barcelone.

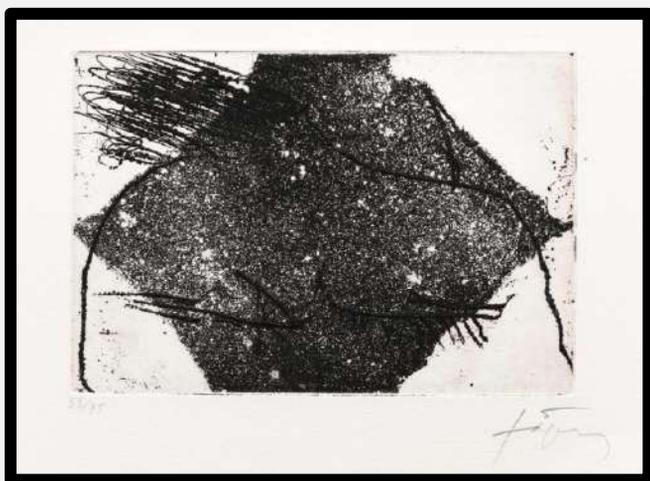
Influencé par la philosophie orientale, il utilise des empâtements épais, des collages, des objets trouvés et des graffiti pour ses premières créations. En 1949, il rencontre **Joan Miro** qui l'influence énormément, à l'instar de **Paul Klee** pendant sa première période surréaliste.

À travers son œuvre, Tàpies montre un intérêt particulier pour les lacérations, les entailles et les griffures au sein de ces compositions. Il qualifie ses œuvres de « champs de batailles où les blessures se multiplient à l'infini ». Les éléments graphiques et plastiques dont il fait usage se retrouvent de toile en toile formant ainsi un univers qui lui est propre.

Oreille et croix
Antoni Tàpies

1981

Peinture sur lave

Corps
Antoni Tàpies

1981

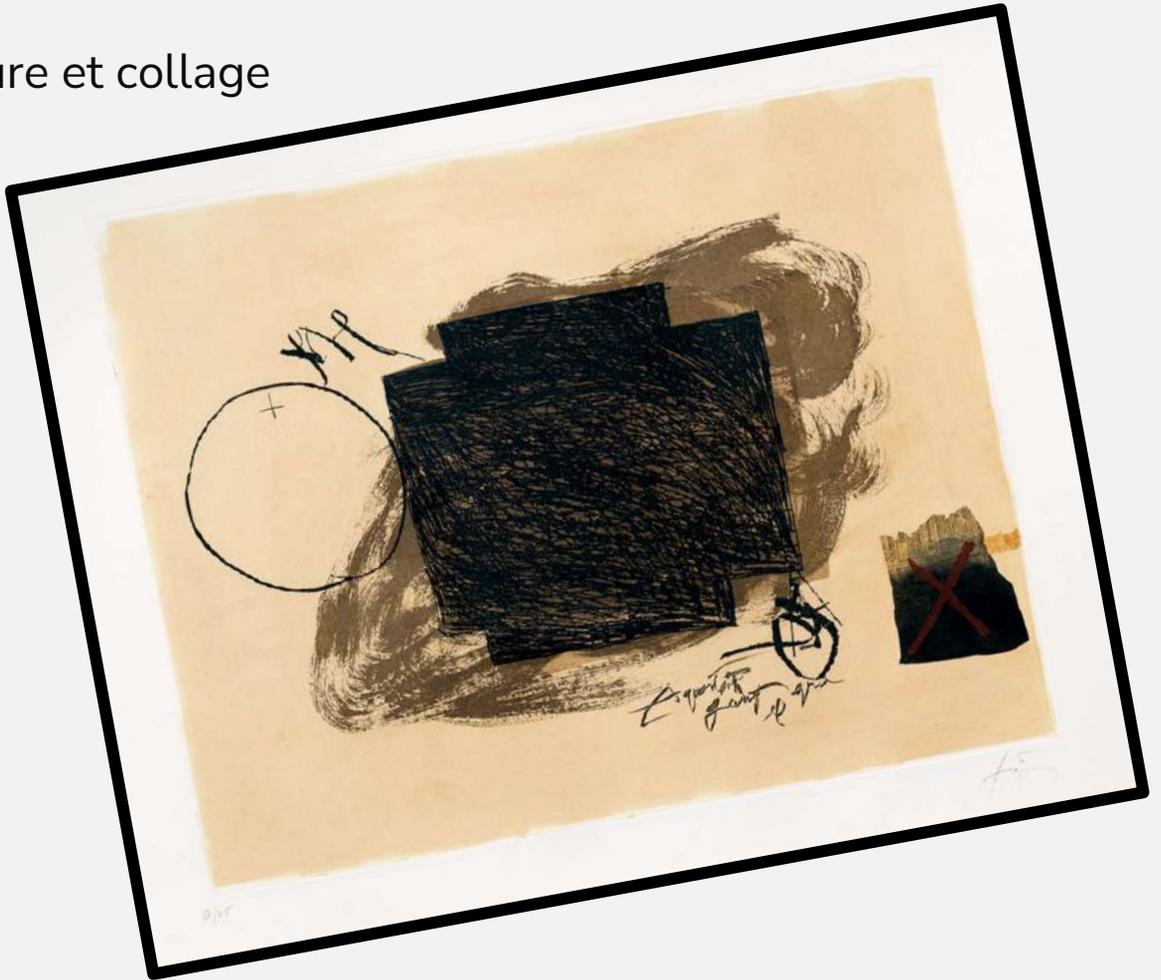
Gravure

Cercle, croix et collage

Antoni Tàpies

1984

Gravure et collage

Il travaille la matière

à l'aide de « matériaux pauvres » et se sert de la technique du collage, de l'empatement, du grattage et de la déchirure. C'est en mélangeant la colle et le colorant, associés parfois à du sable, de la poussière, de la terre, que Tàpies trouve son médium, la matière par laquelle il va exprimer la profondeur, les formes, l'ombre, la lumière, en travaillant à l'aide d'outils mais également avec son corps.

La croix, prenant des formes variées, les taches, les graffitis, les formes rectangulaires sont des éléments récurrents de son vocabulaire plastique.

Transformation de la matière...

César Baldaccini, dit César est un artiste français né à Marseille en 1921 et mort en 1998 à Paris. Il fait partie du mouvement des **Nouveaux réalistes**.

Il est entre autre, le créateur du trophée en bronze de la cérémonie des César du cinéma français.

Il va suivre de 1935 à 1939 les cours de l'École supérieure des beaux-arts de Marseille où il obtiendra trois prix : en gravure, en dessin et en architecture.

VIDÉO

Entrée libre : « César l'art et la matière »

<https://www.youtube.com/watch?v=L7nkxHJXZw4>

Devant l'impossibilité pour lui de travailler la pierre, en raison de son coût, il se tourne vers d'autres matériaux. Il travaille avec le plâtre, le fer... Il utilise des matériaux

de récupération peu coûteux

et réalise ses premières sculptures en

ferrailles soudées.

Ainsi, par manque d'argent et

pour s'offrir du marbre, César va

récupérer dans les décharges de ferraille les matériaux

de ses premières sculptures :

des tubes, des boulons, des vis ...

Les Compressions

César découvre une presse américaine qui comprime les carcasses de voitures chez un ferrailleur où il a l'habitude de se fournir en matériaux. Dès lors, il commence par aplatir une Dauphine. À partir de fin 1959, César centre son travail sur la technique de la « compression dirigée », qui devient sa marque de fabrique. A l'aide d'une presse hydraulique, il comprime divers objets sous forme de parallélépipèdes, d'abord de petit format avec des rubans de cuivre et des tôles, puis des voitures entières.

Compression "Ricard"

[1962]

Cet acte d'appropriation se veut un défi à la société de consommation et le rapproche des Nouveaux réalistes dont il fait partie aux côtés de son ami Arman auquel son nom est souvent associé.

Il comprime aussi toutes sortes de matériaux : tissus, papiers, et même bijoux en or que les femmes du monde lui apportent et qu'il rend compressés en cube à porter autour du cou.

Compression murale

1975

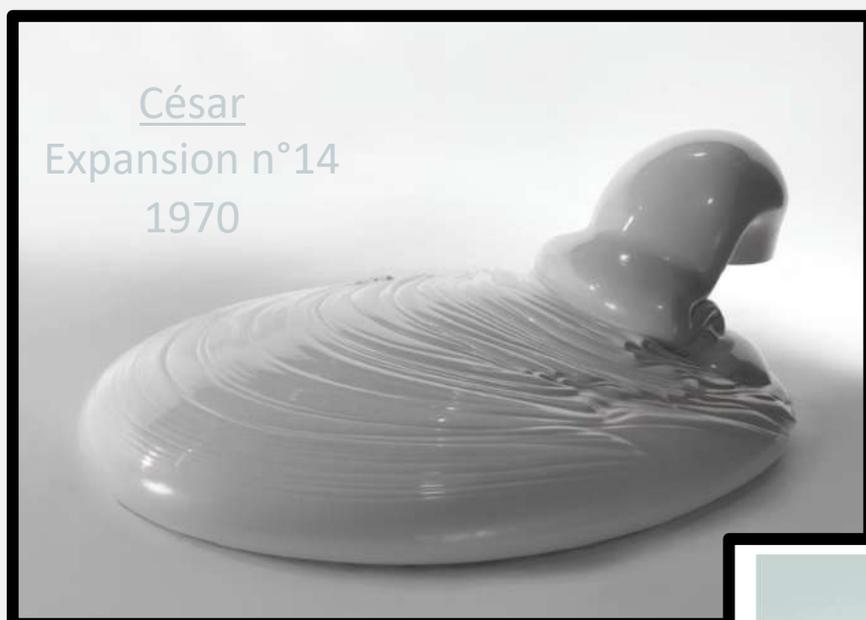
Les Expansions

En inversant l'esprit des compressions, César travaille les expansions.

À partir de 1969, il met au point une méthode permettant d'assurer une meilleure conservation de ses *Expansions*.

Celles-ci exploitent les possibilités de ce matériau en coulées lisses et dures.

L'intervention du créateur se fait soit sur la rigidité, l'épaisseur, la coloration, soit sur les coulées (superposition ou juxtaposition) soit sur la masse figée (travail de finition sous forme de nappage, de ponçage, de laquage).

Il commence à travailler le cristal en fusion ou la fonte de fer et enrobe des objets dans du plastique transparent en 1971.

Picasso

Pour créer son œuvre « Guitare », **Picasso** fait un saut radical de la tradition sculpturale du modelage (sculpture ou moulage) à une nouvelle technique d'assemblage.

Il crée une première version de *Guitare* en carton en 1912, puis refait ensuite l'œuvre en tôle. Ce matériau banal diffère considérablement des matériaux utilisés dans la sculpture.

L'œuvre est réalisée avec la technique cubiste, formes décomposées et recomposées, en plan géométriques.

C'est à partir de cette œuvre, que les historiens de l'art, en général, identifient la naissance de la sculpture moderne.

Pablo Picasso

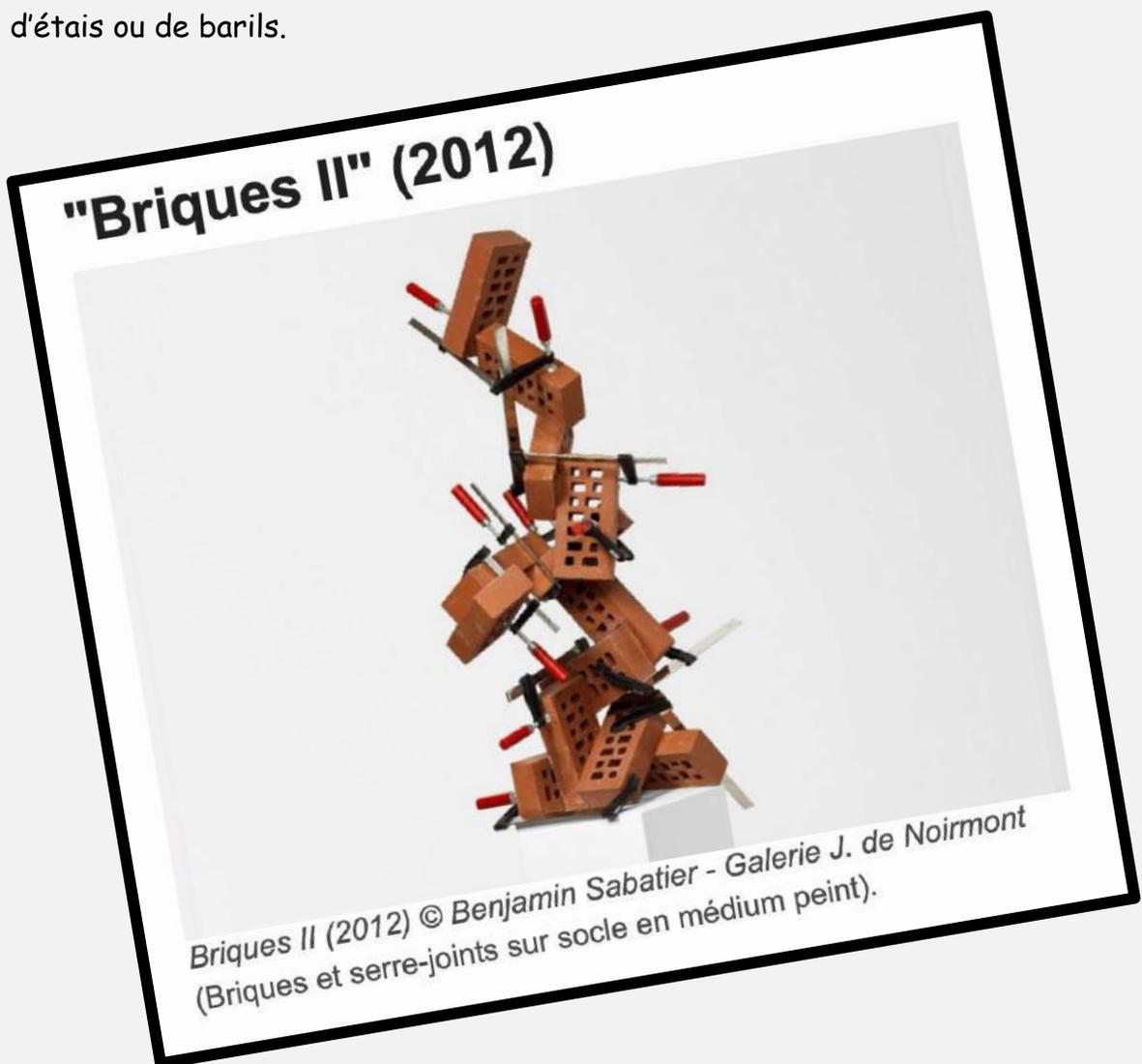
Guitar

Paris, January–February 1914

**Quand
la matière
devient oeuvre
d'art...**

Benjamin Sabatier

Benjamin Sabatier est un artiste français né en 1977 au Mans. Il est issu d'une famille de plasticiens. Performance, peinture, sculpture, installation, vidéo...il utilise ce qui lui paraît le plus pertinent pour créer du sens. Plus jeune, il a collaboré avec l'artiste américain Keith Haring. Il revendique notamment l'héritage du mouvement support/surface qui met la matière brute au travail. Certaines de ses œuvres sont constituées de matériaux bruts comme le béton, la brique ou le fer sous forme d'étais ou de barils.

Dans l'installation « **Briques II** », les éléments de parpaings sont maintenus ensemble par des serre-joints ce qui permet de gagner en hauteur.

Dans la série « Rack », les sculptures sont issues de sacs de béton vidés puis à nouveau remplis de ce matériau. Mis à sécher sur des équerres et des crémaillères métalliques, ils prennent l'empreinte de ce support et laissent apparaître leur propre poids sous l'effet de la gravité. Une fois sèche, les sculptures sont retirées de leur contenant en plastique.

"Rack II" (2010)

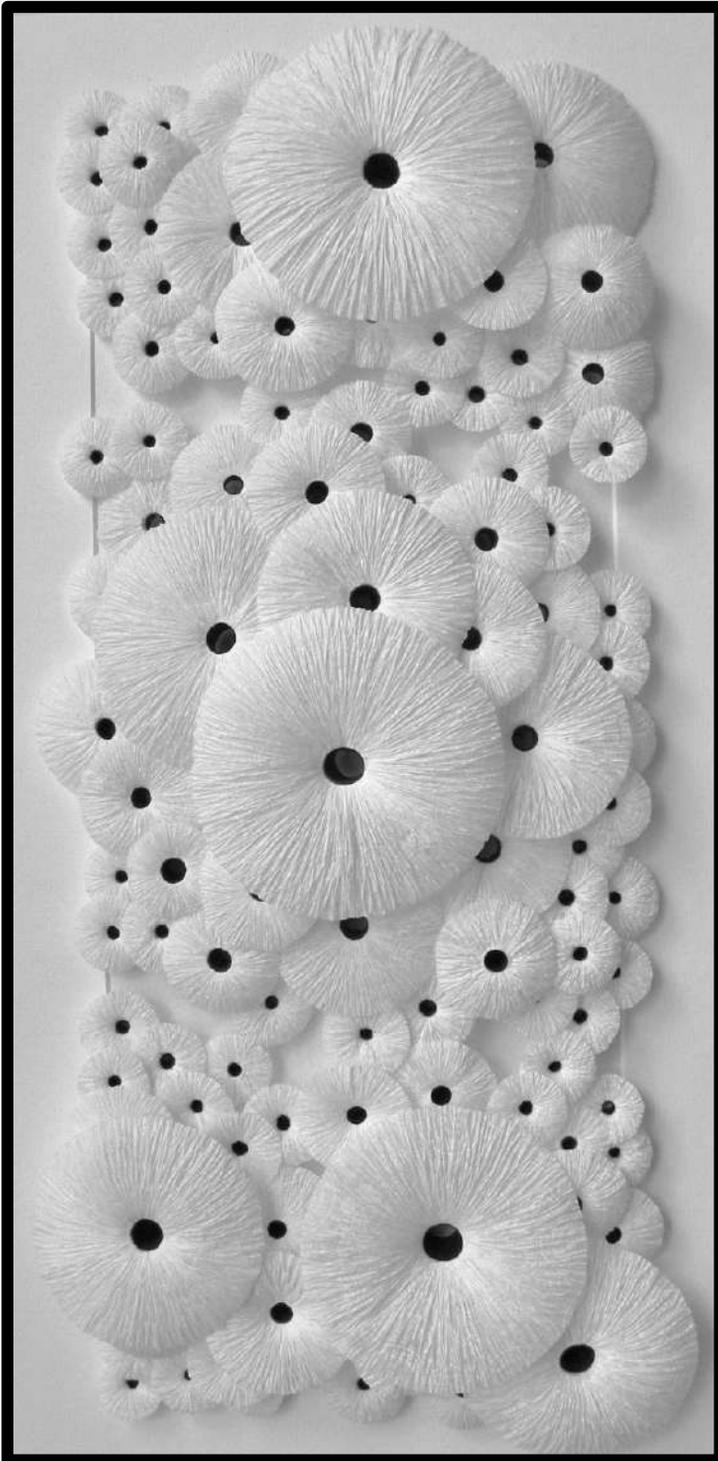

Rack II (2010) © Benjamin Sabatier - Galerie J. de Noirmont
La gravité fait son oeuvre pendant que le béton prend la pose. Il en résulte une surprenante apparence d'oreiller, synonyme de légèreté et de douceur. (Crémaillères et béton).

"Base V" (2012)

Base V (2012) © Benjamin Sabatier - Galerie J. de Noirmont
Ecrasement d'un pot de peinture par un bloc de béton brut (béton, polystyrène, pot de peinture en métal, acrylique, résine et bois peint).

Ferri Garces est originaire d'Iran.

Elle s'installe en France en 1975.

Elle vit et travaille en région parisienne.

Ferri Garces travaille à partir de pages imprimées ou de papiers vierges pour lesquels elle utilise des encres de couleurs.

Les formes qu'elle assemble montrent un chemin, un sillon, une destinée.

Elle a cherché une matière simple et aussi naturelle que possible pour mettre en forme ce qu'elle souhaitait exprimer.

Ses pliages minutieux lui permettent de transformer le papier en feuilles, fleurs, papillons, algues, coquillages... des œuvres vivantes, des compositions organiques dont les textures et les harmonies de couleurs nous invitent au voyage.

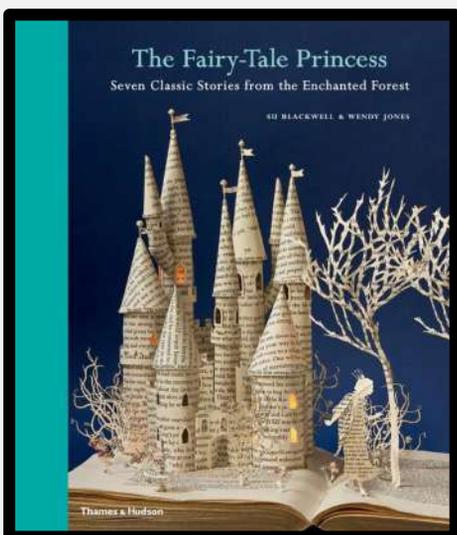

Su Blackwell est une artiste qui travaille principalement dans le domaine du papier. Su Blackwell utilise ce support délicat et accessible et recourt à des processus irréversibles et destructeurs pour réfléchir à la précarité du monde dans lequel nous vivons. Elle enseigne régulièrement dans les écoles et les collèges du Royaume-Uni et a exposé ses sculptures dans le monde entier.

Son livre illustré de contes de fées

"**The Fairytale Princess**", publié par

Thames & Hudson, a été réédité en 2015.'

QUE FAIRE AVEC LES ÉLÈVES?

En fonction de l'âge des élèves et du matériel dont

vous disposez, plusieurs pistes sont possibles.

Il est nécessaire de partir des idées des élèves

afin de réaliser une production plastique qui leur

sera propre.

Découverte / Réalisation de livres à toucher.

De nombreux livres pour enfants permettent dès le plus jeune âge de découvrir les différentes matières grâce à ces livres à toucher. La liste est longue et non exhaustive...

Les élèves peuvent constituer leur propre livre à toucher.

Ce livre peut également servir de « catalogue » d'essais répertoriant ainsi toutes les matières exploitées pour créer l'œuvre des élèves.

Origami

L'art du pliage est facilement utilisable en classe (cycle e et cycle 3).

Réaliser une exposition à toucher.

La consigne dans les musées étant de « ne pas toucher » les œuvres pourquoi ne pas prendre le contre-pied et réaliser plusieurs œuvres à toucher...

Cette idée nécessite une discussion supplémentaires avec les élèves qui pourront voir leur travail abîmé.

Réaliser une même œuvre dans différentes matières...

SITOGRAPHIE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Accueil_principal

<https://www.wikiart.org/fr>

<https://histoiredesarts.culture.gouv.fr>

https://fondation-lamap.org/sites/default/files/sequence_pdf/les-proprietes-de-la-matiere-correspondant-a-l-etat-solide-liquide-gazeux.pdf

[Les propriétés de la matière.](#)

<https://street-art-galerie.com/blogs/blog-street-art/street-art-et-mur-de-berlin#:~:text=L%27art%20sur%20le%20mur,la%20fin%20des%20années%201980.>

[Le street art et le mur de Berlin.](#)

<https://street-art-avenue.com/biographie-banksy-street-art>

[Biographie de Banksy](#)

<https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/Fiches-reperes/Sculpture>

[Fiches repères: la sculpture](#)

<https://www.moma.org/collection/works/80934>

<https://fundaciotapies.org>

[Biographie de Tapies](#)

<https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/materialite-1.pdf>

[Dossier: La matière, les matériaux, la matérialité de l'œuvre.](#)