

Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace

Cycle 3 extrait du programme : « La pratique (...) faisant appel à des techniques mixtes et les fabrications en trois dimensions (...) développent chez les élèves l'attention aux choix, aux relations formelles et aux effets plastiques. Les changements multiples de statut imposés aux matériaux et aux objets permettent la compréhension des dimensions artistiques, symboliques ou utilitaires qui leurs sont attachées. La pratique du modelage, de l'assemblage, de la construction et l'approche de l'installation favorisent la sensibilisation à la présence physique de l'œuvre dans l'espace et aux interactions entre celle-ci et le spectateur. »

Le cycle 2 a permis aux élèves de « Prendre en compte l'influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la représentation en deux et en trois dimensions » et d'« explorer la représentation par le volume, notamment le modelage ». Ils ont repéré « des matières et des matériaux dans l'environnement quotidien, dans les productions de pairs, dans les représentations d'œuvres rencontrées en classe » et agi « sur les formes (supports, matériaux, constituants...) (...) sur les matières et les objets » en explorant « les possibilités d'assemblage ou de modelage (carton, bois, argile...), la rigidité, la souplesse, en tirant parti de gestes connus : modeler, creuser, pousser, tirer, équilibrer, coller... »

Hétérogénéité et cohérence plastique

Quels sont les enjeux de la mise en relation des matériaux, des objets et de l'espace dans une réalisation plastique ?

Amener l'élève à comprendre que le choix des matières et des objets devenus matériaux a une incidence sur le projet artistique.

- Amener l'élève à comprendre que les objets et les images issus du quotidien peuvent devenir matériaux dans une production plastique bi ou tridimensionnelle.

- Amener l'élève à comprendre que l'utilisation d'objets et d'images issus du quotidien relèvent d'un choix qu'il opère pour servir une production bi ou tridimensionnelle.

- Amener l'élève à comprendre que le choix des matériaux (qualité, diversité, association etc.) est un acte essentiel dans le processus de création, qu'il peut être anticipé dès les recherches et/ou conduire à de multiples expérimentations.

Pablo PICASSO (1881-1973), *Nature morte à la chaise cannée*, 1912, huile sur toile ovale et collage, 29 x 37 cm, Musée Picasso, Paris.

L'intégration inédite d'éléments du quotidien (ici la corde et le fragment de toile cirée) contribue à l'élaboration d'un langage plastique cohérent sans masquer pour autant la nature des matériaux.

Francis PICABIA (1879-1953), *La femme aux allumettes* 1923, peinture et collage sur carton, 38 x 27 cm, collection particulière.

Kurt SCHWITTERS (1887-1948), *Merzbild Kijkduin*, 1923, huile, pierre et assemblage sur carton, 74,3 x 60,3 cm, Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid.

Tim NOBLE (1962 -) et **Sue WEBSTER** (1967 -), *Wasted Youth* (Jeunesse gaspillée), 2000, détritrus, aliments, bois, projecteur, dimensions variables, collection particulière.

L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets

Quel sont les rôles des objets dans l'œuvre d'art (objet : réel, représenté, fabriqué, assemblé, installé...)?

Amener l'élève à comprendre que les objets ont différents statuts que questionnent des pratiques variées.

- Amener l'élève à comprendre que l'objet peut avoir différents types (objet usuel technique, objet d'art, objet design, objet naturel, œuvre composée d'objets) pouvant être sources d'expérimentation, de production, de création dans les pratiques artistiques.

- Amener l'élève à comprendre que les fonctions des objets peuvent être détournées à des fins narratives, symboliques et/ou poétiques (fabrications, mises en scène, etc.).

- Amener l'élève à comprendre que les objets peuvent glisser d'un statut à l'autre (artistique, symbolique, utilitaire, publicitaire etc.) par le détournement, la mise en scène etc.

MAN RAY (1890 - 1976), *Le cadeau*, 1921, assemblage, fer et clous de tapissier, 17,5 x 10 x 14 cm, Centre Pompidou, Paris.

L'ajout de clous de tapissier sur la semelle du fer détourne sa nature d'objet utilitaire et lui donne une dimension narrative, poétique, symbolique voire subversive révélée par le titre.

Daniel SPOERRI (1930 -) *Le triple multiplicateur d'art*, 1971, bouteilles, verre, cendrier, cigarettes, miroir, 77,8 x 49,2 x 49,5cm, coll. FRAC Grand Large HDF.

Wim DELVOYE (1965 -), *Thésée et le Minotaure*, 1988, bonbonne de gaz émaillée, 59,5cm, diam. 31cm, collection particulière.

Joana VASCONSELOS (1971 -), *Marilyn*, 2011, casseroles et couvercles en acier inoxydable, ciment, 290 x 157 x 410 cm, œuvre in situ, Versailles, du 19/06/2012 au 30/09/2012.

L'espace en trois dimensions

Comment l'espace est-il pris en compte dans une réalisation plastique et/ou architecturale lorsqu'on utilise des objets ? Quelles relations se tissent entre l'espace, l'objet et le spectateur ?

Amener l'élève à comprendre que les sculptures, les modelages, les assemblages et les installations jouent avec des constituants plastiques en lien avec leur mode d'exposition.

- Amener l'élève à comprendre qu'une réalisation tridimensionnelle interroge des relations plastiques telles que plein/vide, formes ouvertes / fermées, intérieur/extérieur, équilibre/déséquilibre, etc.

- Amener l'élève à comprendre que l'espace de création interagit avec la production et réciproquement (table, sol, mur, espace extérieur etc.) et à s'interroger sur les relations qui en découlent.

- Amener l'élève à prendre en compte les caractéristiques du lieu dans la présentation de production. L'amener à s'interroger sur les organisations spatiales: installation, collection, architecture et urbanisme, déambulation etc.

Allan McCOLLUM (1944 -), *Perfect vehicles*, 1988, six sculptures en fibre de verre et béton, peinture, hauteur de 180 cm, LAM Villeneuve d'Ascq.

Les grands vases de McCollum sont souvent présentés alignés et confrontent le spectateur à des objets qui renvoient à la morphologie humaine et à son échelle. Leur mise en scène variable selon le lieu d'exposition évoque à la fois les canopes égyptiens, les vases ornementaux, mais peuvent aussi être vus comme un constat de standardisation.

BEN (1935 -), *Le magasin de Ben* (1958 - 1973), matériaux divers, 402 x 446 x 596cm, Centre Pompidou, Paris.

Claes OLDENBURG (1929-), *Epingle à Linge (Clothes pin)*, 1976, acier corten et acier inoxydable, 13,7 x 3,7 x 1,4 m, Center square plaza, Philadelphie, USA.

Tony OURSLER (1957 -) *How does it feel*, 1995, installation vidéo, 5mn 20sec, 120 x 110 x 110 cm, Collection Frac Grand Large — Hauts-de-France, Dunkerque, France.