

Séquence « Monstrueuse Matière » – Arts Plastiques – Mme Cochy

Niveau 3^e

Cycle 4

2 séances

individuel

binôme

groupe

demie-classe

Classe entière

Liaison aux programmes : La transformation de la matière : Les relations entre matières, outils gestes, la réalité concrète d'une œuvre ou d'une production plastique, le pouvoir de représentation ou de signification de la réalité physique globale de l'œuvre.

Questionnement

Proposition de travail académique lors de la « petite fabrique 53 » en octobre 2022 sur le thème de la figure du monstre.

Dans l'imaginaire collectif, le monstre est effrayant. Il inspire des émotions fortes et souvent négatives (tristesse, peur, dégoût), mais parfois plus positives (attendrissant, rassurant). En partant d'un corpus d'œuvre autour de la figure du monstre, avec Arcimboldo, Francis BACON, *3 études pour autoportrait*, 1973 et Théo MERCIER, *le solitaire*, 2010, un questionnement a débuté.

En quoi le choix des matériaux utilisés participe-t-il à l'expressivité ?

De quelle manière passe-t-on du composite à la composition ?

La matière peut-elle accentuer / être à l'origine / exprimer la monstruosité ?

Comment la matière peut amener à la monstruosité ?

Problématique

Comment exprimer la monstruosité par la matière ?

Objectif(s) d'apprentissage

- Amener l'élève à tirer parti des matériaux et de leurs caractéristiques pour engager une démarche créative.
- Amener l'élève à comprendre quels moyens, quels gestes mettre en œuvre pour s'exprimer par la matière et avec quels effets.
- Amener les élèves à penser l'exposition.

BUT élève

- Faire naître un monstre de la matière.

NOTIONS / Vocabulaire

MATIERE - GESTE - FORME

Relief - Transformer – Déformer – Altérer – Fragmenter - Effets

Composantes Plasticiennes - Composantes théoriques - Composantes culturelles

Compétences du SCCC

Compétences Disciplinaires (mettre en surbrillance les éléments travaillés)

D1: Les langages pour penser et communiquer.

D1.1: Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

D1.2: Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant une langue régionale

D1.3: Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, spécifiques et informatiques.

D1.4: Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

D2: Les méthodes et outils pour apprendre.

D2.1: organisation du travail personnel

D2.2: Coopération et réalisation de projets

D2.3: Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information

D2.4: Outils numériques pour échanger et communiquer

D3: La formation de la personne et du citoyen.

D3.1: Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres

D3.2: La règle et le droit

D3.3: Réflexion et discernement

D3.4: Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative.

D4: Les systèmes naturels et les systèmes techniques.

D4.1: Démarches scientifiques

D4.2: Conception, création, réalisation

D4.3: Responsabilités individuelles et collectives

D5: Les représentations du monde et l'activité humaine.

D5.1: L'espace et le temps

D5.2: Organisation et représentations du monde

D5.3: Invention, élaboration, production.

- Expérimenter, produire, créer :

SCCC 1-2-4-5

- Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu.

- S'approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive.

- Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique.

- Explorer l'ensemble des champs de la pratique plastique et leurs hybridations, notamment avec les pratiques numériques.

- Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de création, en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique.

- Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création.

-Mettre en œuvre un projet artistique :

SCCC 2-3-4-5

- Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs.

- Mener à terme une production individuelle dans le cadre d'un projet accompagné par le professeur.

- Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique et en anticiper les difficultés éventuelles.

- Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique.

- Confronter intention et réalisation dans la conduite d'un projet pour l'adapter et le réorienter, s'assurer de la dimension artistique de celui-ci.

- S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

SCCC 1-3-5

- Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s'exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d'œuvre.

- Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées.

- Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.

- Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et lointain, notamment sur la diversité des images fixes et animées, analogiques et numériques.

- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art :

- Reconnaître et connaître des œuvres de domaines et d'époques variées appartenant au patrimoine national et mondial, en saisissant le sens et l'intérêt.

- Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique.

- Proposer et soutenir l'analyse et l'interprétation d'une œuvre.

- Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur.

- Prendre part au débat suscité par le fait artistique.

SCCC 1-3-5

Nature et modalités des évaluations	Formative + expliquer la démarche sur la fiche.
Séquence précédente « Protocole » – techniques libres – Se repérer dans les étapes	Séquence suivante « Ton corps se déplace de manière invraisemblable » Démarche de Projet – Stop Motion
DISPOSITIF Pédagogique	
<i>Avant la séance</i>	Matériel à préparer par la professeure : Des caisses avec les matériaux pour chaque ilot. Matériel à apporter par les élèves : Le cahier.
Incitation	« Attention un monstre sort de la matière »
Demande	Faites naître un monstre de la matière.
Contraintes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Travail en relief ▪ Utilisez au moins 2 matières différentes parmi celles mises à disposition.
Matériel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assortiment de matières/ matériaux à disposition des élèves sur chaque ilot.
Champs de pratiques artistiques	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pratiques tridimensionnelles (assemblage ou relief)
Prérequis	Autonomie dans le travail et gestion du temps. Bonne connaissance des ressources disponibles dans la classe.
Réponses et productions possibles	Diversité de réponses et stratégies adoptées.
Déroulé :	<p style="text-align: center;">5 min – Installation – appel Pronote</p> <p>10 min – Lancement de la séquence Au tableau : LE MONSTRE</p> <p>Les élèves doivent établir une liste de mots par association d'idées dans leur cahier.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selon vous, un monstre c'est comment ? Qu'est-ce que cela vous inspire ? <p>Rapide mise en commun : Entourez dans votre liste de mot celui qui vous semble correspondre le plus à l'idée que vous vous faites du monstre.</p> <p>Puis, explication des modalités de la séquence :</p> <p>Travail en binôme – 2 séances - Espace résonances : expo collective en mai 2023 partout dans l'académie intitulée « les belles monstruosités »</p> <p>25 min – Pratique + regroupement (Puis prochaine séance : Fin de la pratique + penser à un système d'accrochage / mise en valeur / lieu d'expo)</p> <p style="text-align: center;">« Attention un monstre sort de la matière »</p> <p>Demande : Faites naître un monstre de la matière. VOLUME ou RELIEF</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour créer votre monstre, vous allez choisir 1 matière, que vous allez travailler avec l'intention de lui donner un caractère, un aspect qui correspond aux mots entourés ! <p>– poursuivre une intention : pour les élèves : montrer le caractère plutôt « effrayant » ou « dégoûtant » selon le terme choisi parmi ceux de leur liste.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Distribution des caisses avec un assortiment de matériaux pour chaque ilot. - Une fois la matière choisie, Vous ne pourrez pas en reprendre ! <p>10 min – Verbalisation Autour des tables</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comment avez-vous commencé à donner naissance à un monstre ? - Quelles sont les caractéristiques des matières que vous avez utilisées ? C'est-à-dire les avantages ? les inconvénients ? - Quels effets avez-vous produit ? - Cela correspond t-il à vos intentions (mot entouré) ? - Quelles solutions avez-vous trouvé pour fixer ? - La semaine prochaine, comment envisagez-vous de poursuivre votre travail ? - Dans l'histoire de l'art, connaissez-vous des monstres ?
Séance 1	

5 min - Culture artistique :

Gargouilles et sculptures, Notre Dame de Paris, construite entre 1163 à 1345, très abimée lors de la révolution (statues décapitées), rénovée en **1857** par **Eugène Viollet-le-Duc**. Toutes les statues de la façade, y compris celles de la galerie des rois, sont rétablies dans leur aspect du XIIIe siècle. Et il n'hésite pas, à l'occasion, à inventer des éléments qui n'ont jamais existé. Ainsi, pour remplacer les tuyaux de plomb installés au XVIIIe siècle, Viollet-le-Duc dessine et fait sculpter des gargouilles. Ces créatures fantastiques, qui trônent aujourd'hui au-dessus de l'édifice et contemplant Paris du haut de la façade, sont tout droit sorties de son imagination. (Incendie le 15 avril 2019)

→ **Sculpture – volume – présence concrète dans l'espace**

Théo MERCIER, le solitaire, 2010. Monstre géant de spaghetti aux yeux vitreux et inconfortablement assis sur une trop petite chaise d'écolier, incarne plutôt l'ennui et le triste sort d'être éternellement « muséographié » dans une humilité attendrissante. A l'inverse des matériaux nobles et pérennes comme le marbre ou le bronze des chefs-d'œuvres de l'art, Théo Mercier fait le choix d'un matériau trivial, périssable et grouillant pour suggérer le vivant.

→ **Monstre constitué de matière insolite ne laissant pas indifférent, caractère attendrissant du monstre – rapport à l'intention, à la mise en regard, à l'exposition.**

5 min – **Installation** – appel Pronote

5 min – **Rappel de la séance précédente et du vocabulaire (au tableau)**

25 min – **Poursuite de la pratique**

Nouvelle demande : Intégrer une nouvelle matière à votre travail !

(au minimum 2 matières dans chaque production)

10 min – **Compléter la fiche de préparation de la verbalisation / réflexion pour l'expo**

10 min – **Verbalisation bilan et références**

Equivalent tridimensionnel du collage **Assemblage**

Œuvre composée de matériaux, d'objets divers mis ensemble et fixés pour former un tout.

👉 **Assemblage ?**

Étienne Souriau, dans son *vocabulaire d'esthétique*, en donne la définition suivante : « *Fait de disposer et de réunir de manière stable des pièces préalablement mises en forme. Dans un sens plus artistique, tout procédé dont les effets dépendent de la manière dont les éléments sont réunis pour former un tout.* »

Celle de **Jean-Yves Bosseur**, dans *le vocabulaire des arts plastiques au XXe s*, la complète : « *Le principe consiste en la confrontation de matériaux divers, phénomène qui connaît une extension progressive tout au long du siècle, tandis qu'est remise en question par les artistes, l'idée de l'œuvre comme un tout homogène, unifié, obéissant aux critères hiérarchiques associés aux matériaux traditionnels. Désormais, tout matériau peut entrer de plein droit dans le champ plastique et être assemblé avec d'autres.* »

Culture artistique : à convoquer en fonction des réponses des élèves

Lionel SABATTE, (travail avec de la peau morte humaine) **Réparation du 24 mars 2020** – Papillon abimé, ongles, peaux mortes, épingle et boîte à spécimen

Francis BACON, 3 études pour autoportrait, 1973.

Pierrick SORIN, le monstre, installation vidéo, production C.G. de Seine Saint-Denis, 2000.

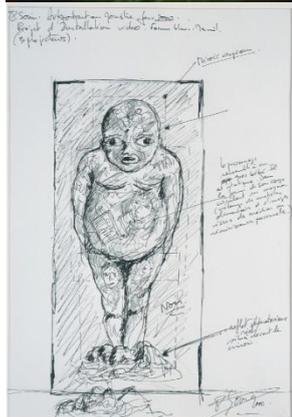
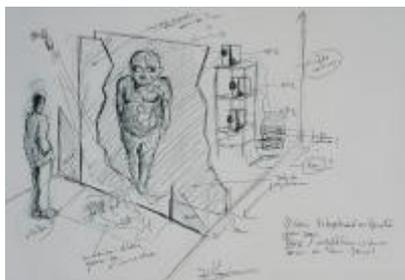
Vidéo début à 57'' – fin à 1'50

<https://www.youtube.com/watch?v=VZOe3zACN1A>

Séance 2

→ Présence dans l'espace – effets – immatérialité

Autoportrait au monstre, 2000. Projet d'installation vidéo.
Réalisé dans le cadre de Passage à l'art 2001

Format vertical Dessin à l'encre et au crayon sur papier
Dessin préparatoire
29 x 20 cm

Titré, signé, daté sur le dessin en bas à droite. Janvier 2000. Projet d'installation vidéo, Forum de Blanc-Mesnil.

https://www.navigart.fr/cdac93/artwork/30000000002094?filters=query%3ASORIN&page=1&layout=grid&sort=by_author

Tony OURSLER, installation Aarhus, Danemark, 2012.

Vidéo début à 1'08 – fin à 3'34

<https://www.youtube.com/watch?v=5HjR1X0a4e4>

→ Présence dans l'espace – vidéo projection – support matériel concret (en volume) - hybridation – déformation

**Liens
interdisciplinaires**
(EPI, ...)

-

Parcours PEAC

Espace résonances : expo collective en mai 2023 partout dans l'académie
Expo « *les belles monstruosités* » communiquer un visuel de l'espace d'expo ou des productions.

**Ouverture vers /
prolongement**

Prolongement en cours d'année :

Peut-on accentuer la monstruosité par un jeu de lumières et la photographie ?

- Amener l'élève à tirer parti de sources lumineuses et de leurs inclinaisons pour révéler les formes d'une production.
- Placer l'élève en situation de créer des images de sa production qui en changeant la perception première.

Retour réflexif

Il s'agit d'une séquence nouvellement créée. J'ai pu la tester sur 6 classes de 3e ce qui a entraîné des remédiations.

Ce qui a fonctionné

L'accroche avec la liste de mot (rapide et efficace pour entrer dans le sujet). La communication et le travail au sein de chaque binôme. La perspective de l'exposition collective dans l'académie en mai.

Ce qui n'a pas fonctionné

La première proposition comportait trop de matériaux différents et certains élèves étaient « perdus » ne sachant que choisir. Ils auraient souhaités une technique plus « classique/connue » donc rassurante.
Le travail du volume engendrait des productions trop grandes (difficile à manipuler et solidifier) ou au contraire trop petites (détails impossibles et monstruosité écartée), la laine a parfois été utilisée comme une ligne « dessinée ».
Un groupe s'est lancé dans la réalisation d'un décor pour mettre en scène son monstre,
(préciser lors de la demande de ne réaliser QUE le Monstre).

Moments marquants

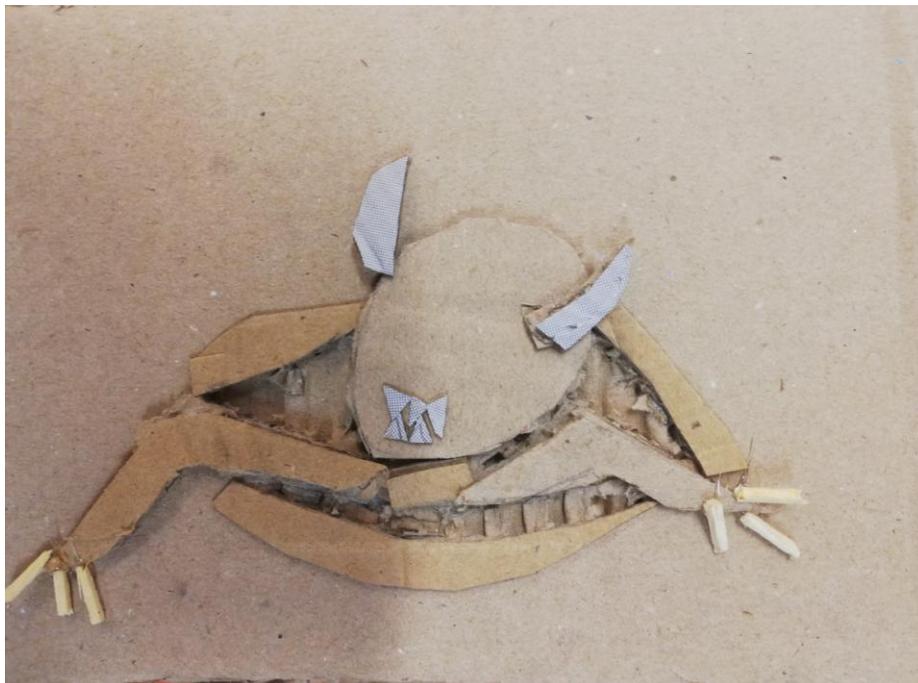
Les initiatives des élèves ont permis d'affiner la demande.
Les références font sens et provoquent des réactions ouvrant sur des échanges collectifs intéressants.

Pour la prochaine fois

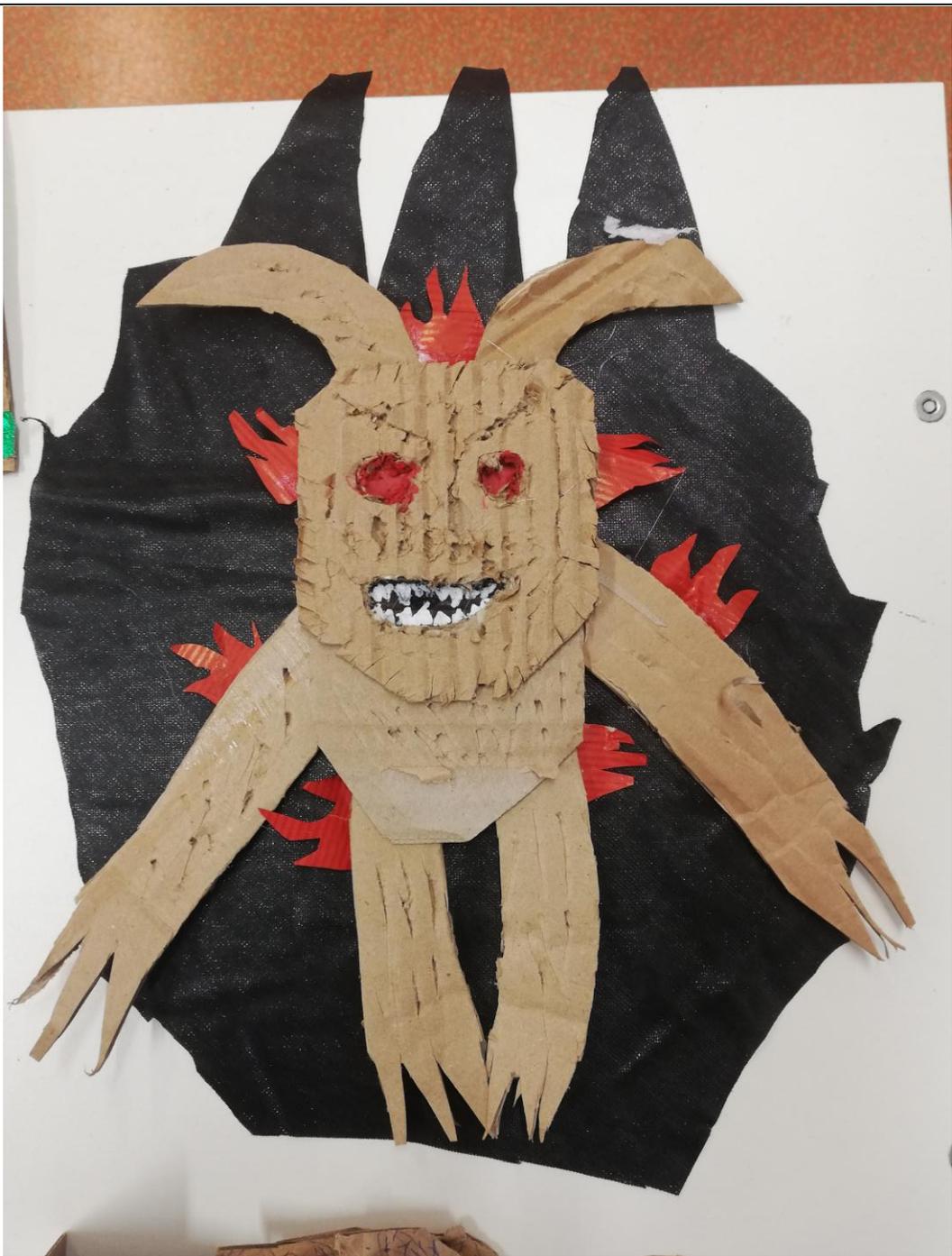
Le volume a été écarté au fil des classes, la demande s'est portée uniquement sur le relief avec 1 matériau unique : le carton ! Cela leur a permis d'exploiter véritablement la matière en créant des effets de textures (par superposition de couches, en creusant/gravant, par altération, épluchage ...). Lors de la 2ème séance, les élèves ont pu introduire un 2ème matériau au choix qui vient en contraste. Les productions en reliefs sont plus riches.

Deux séances de fabrication sont nécessaires.

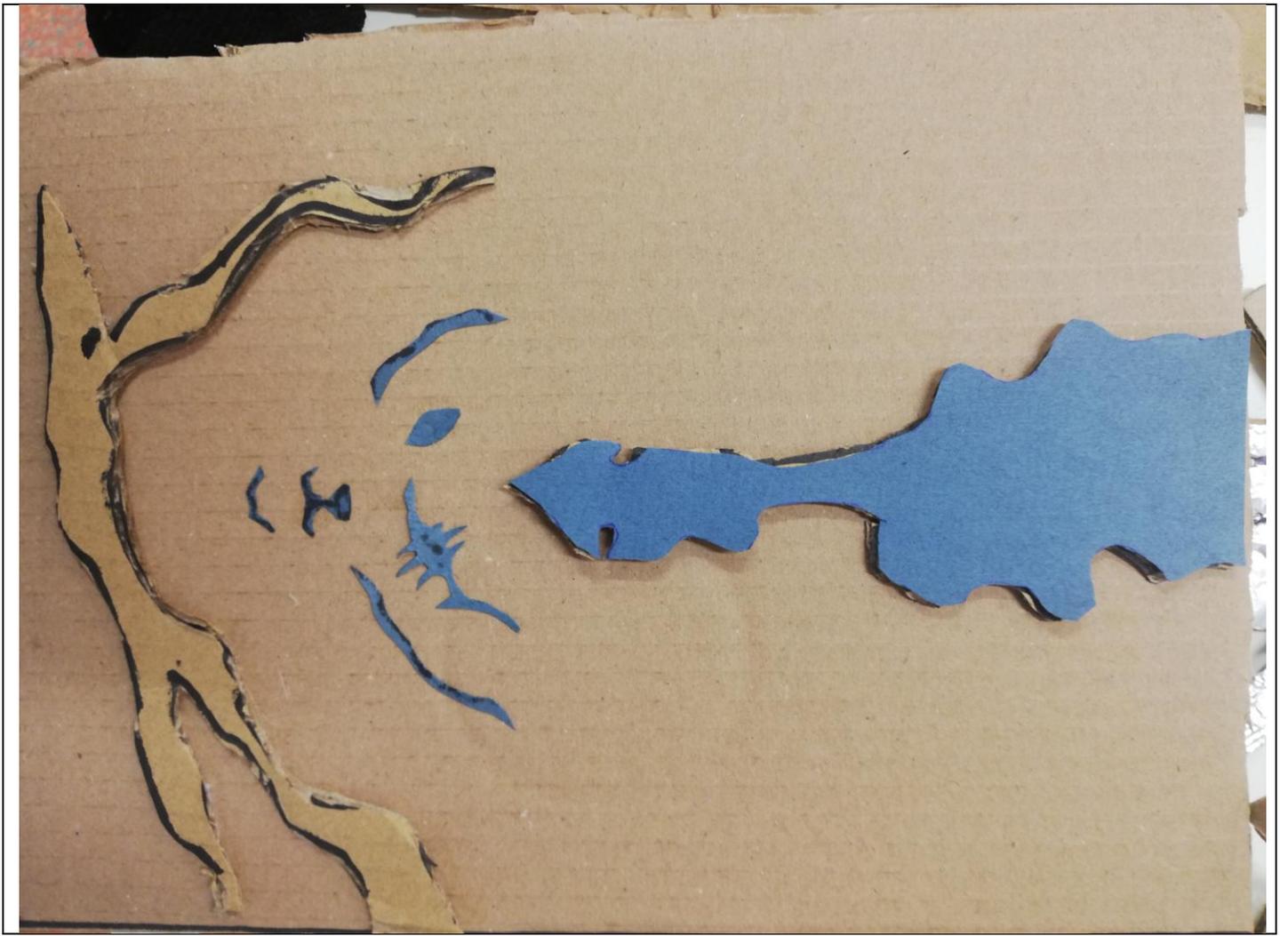
Photos de réalisations

PO# 003973

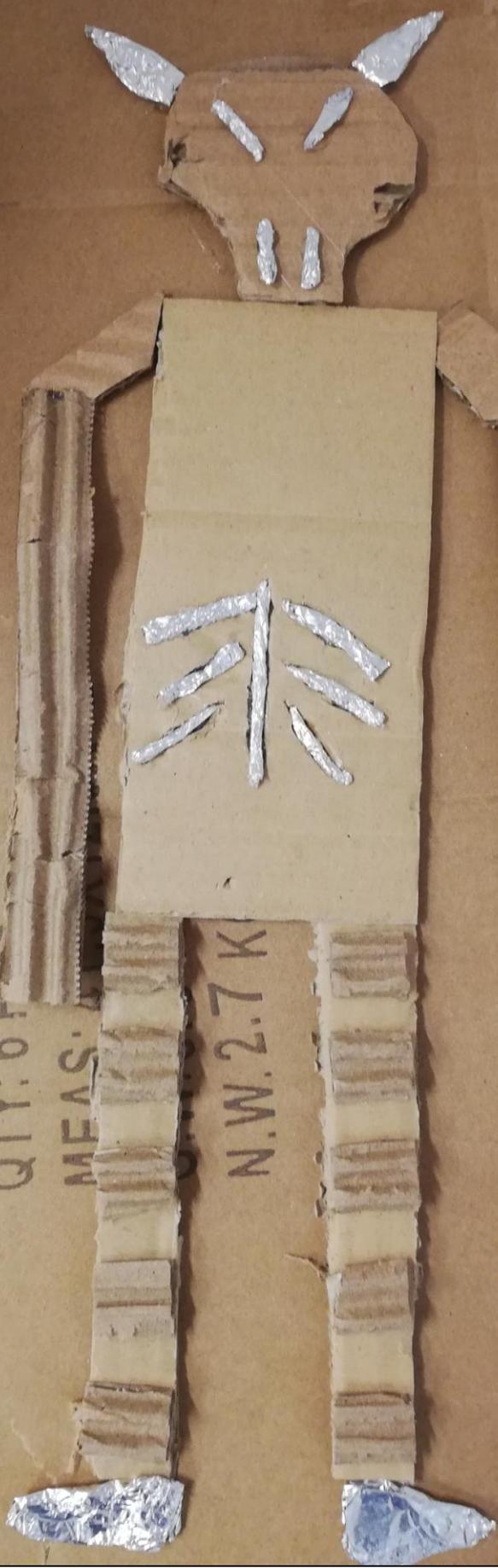
Item no. 25566

Stretched Canvas Basic 40X40

QTY: 6 PCS

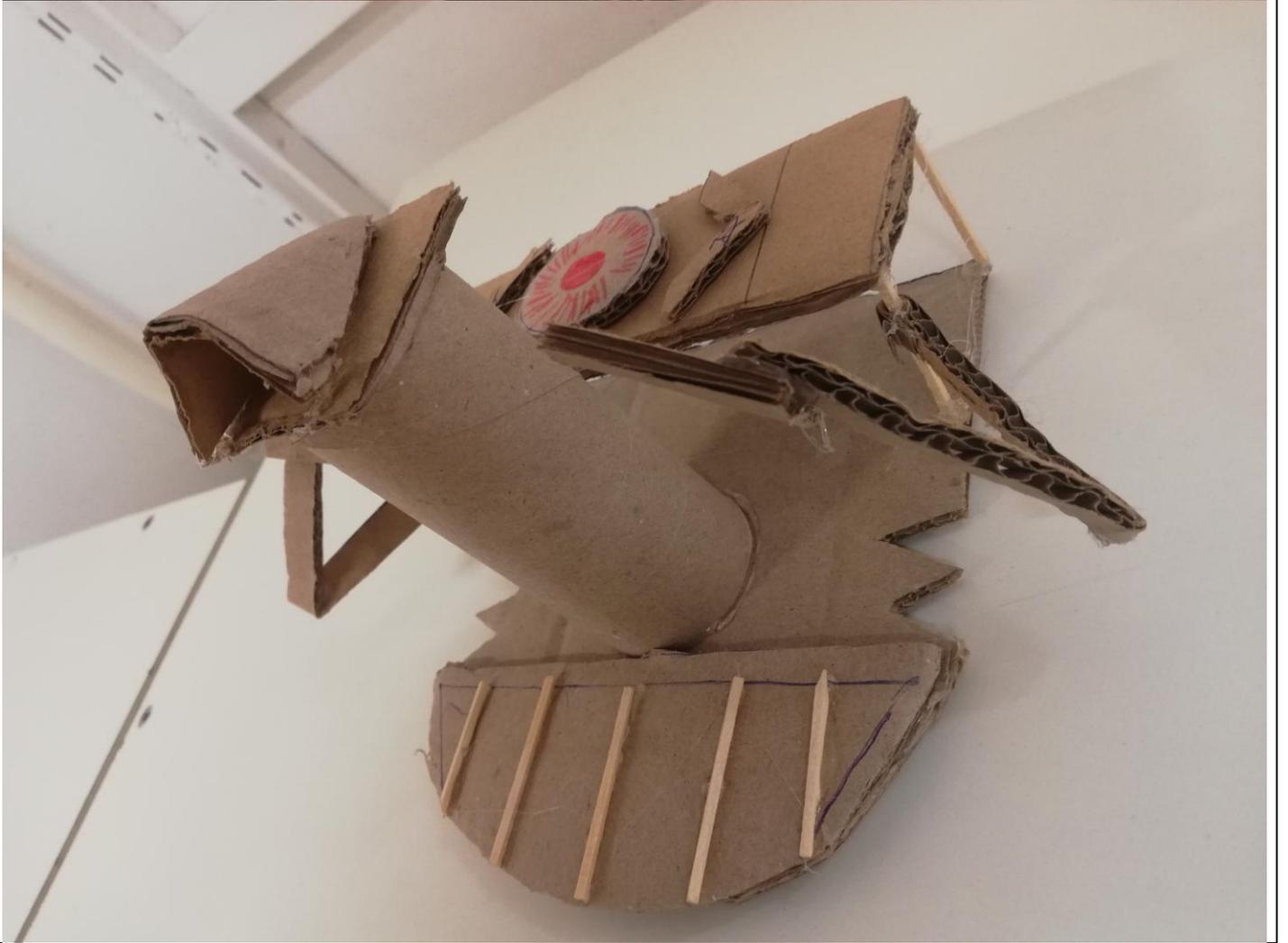
MEAS:

N.W. 2.7 K

40 X 40

CDT Pronote s1 :

Ouverture d'une séquence sur *La transformation de la matière*, le pouvoir de représentation ou de signification de l'œuvre.

Présentation modalités séquence : travail individuel - 2 séances

Travail oral groupe classe - Explicitation de la demande :

Incitation : Faire naître un monstre de la matière

Pratique plastique : Support + Outils libres

Verbalisation / vocabulaire :

MATIERE - GESTE – FORME - Volume – Transformer – Déformer – Altérer – Fragmenter - Effets

Culture artistique: Gargouilles et sculptures, Notre Dame de Paris, construite entre 1163 à 1345, rénovée en 1957 par Eugène Viollet-le-Duc. Théo MERCIER, *le solitaire*, 2010.

La prochaine séance permettra de poursuivre la pratique artistique, de compléter la fiche élève et comportera également un apport de références culturelles.

CDT Pronote s2 :

Poursuite de la séquence « *Monstrueuse Matière* »

Rappel de la séance précédente et du vocabulaire (au tableau)

MATIERE - GESTE – FORME - Volume – Transformer – Déformer – Altérer – Fragmenter - Effets

Culture artistique: Lionel SABATE, Réparation du 24 mars 2020.

Tony OURSLER, *installation Aarhus*, Danemark, 2012. Pierrick SORIN, *le monstre*, production C.G. de Seine, Saint-Denis, 2000.

Fin de la pratique : Intégrer une matière supplémentaire.

Fiche Expo à compléter + Autoévaluation sur la fiche élève.