

Option Arts Appliqués - Design

Seconde enseignement optionnel en Arts Plastiques

Document 1 :

Document 2 :

Document 3 :

Yellow, **Anish Kapoor**, Fibre de verre et pigment, 6 × 6 × 3 m, 1999.

mardi 17 mars 2020

« **La matière, le matériau, la matérialité de l'œuvre** : Donner forme à la matière ou à l'espace. Transformer la matière, l'espace, l'objet existant. »

« En vous appuyant sur le point du programme La relation du corps à la production artistique, vu en enseignement optionnel de Seconde dont l'extrait est cité ci-dessus, confronté au(x) document(s) joint(s), **Anish KAPOOR, Yellow, 1999** proposez une séquence d'enseignement.

Vous justifierez votre choix, vos intentions pédagogiques en étant attentif:

- **à déterminer** les **connaissances et les compétences** travaillées pour cette séquence, en les situant également au regard de la progressivité des acquis visés sur l'ensemble du cycle 4 et leurs contributions au Socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
- **à argumenter** le dispositif d'enseignement proposé, les modalités d'apprentissage et d'évaluation retenues ;
- **à préciser et à motiver** les pratiques artistiques et références culturelles envisagées et investiguées.

Votre réponse sera confortée par le recours à une ou plusieurs autres références librement choisies dont vous exploiterez les aspects les plus significatifs et pertinents au regard des orientations que vous souhaitez justifier.

N.B. Ces références peuvent être choisies parmi celles appartenant :

- aux œuvres et démarches relevant du domaine artistique choisi, à celui de la création en arts plastiques ou encore à tout autre domaine des arts ;
- aux écrits théoriques ou méthodologiques en pédagogie et en didactique, en arts plastiques et plus globalement en éducation ; -aux écrits théoriques et critiques portant sur la création en arts plastiques et dans d'autres arts. »

Problématique :

En quoi la présence matérielle de l'œuvre est-elle indispensable à la perception sensible et à la compréhension de ses enjeux potentiels ?

Référence d'Arts Appliqués - Design

- **Anish Kapoor, Yellow, 1999**

L'artiste propose avec *Yellow* une sculpture monumentale qui fonctionne sous la forme d'un jeu d'optique. En effet, en fonction du point de vue du spectateur, la perception que l'on se fait de ce monumental carré jaune est différent. De loin, de face, on ne perçoit qu'un carré jaune de six mètres carrés avec un cercle plus foncé en son centre. Cependant, en se rapprochant, en changeant de point de vue, on découvre que cette œuvre perçue comme plane est en réalité un tube creusant le mur d'exposition, la variation de teinte du jaune n'est pas due à l'ajout d'une couleur différente mais à l'ombre créée par les parois de ce nouvel espace perçu.

Ici la matérialité de l'œuvre se place dans la matérialité que propose la couleur jaune, la matérialité de la couleur étant une entrée de programme abordée en cycle 3 et prolongée en cycle 4. On transforme ici non pas la matière mais la matérialité et l'espace de l'œuvre ainsi que l'espace de perception du spectateur. L'artiste crée cette sculpture monumentale avec uniquement de la fibre de verre et un pigment jaune (état le plus « pur » de la couleur. Cette utilisation plastique de la fibre de verre, matériau rugueux, associé au jaune flamboyant choisi par l'artiste transforme également la perception que l'on se fait de la surface. La sculpture nous paraît douce car lumineuse, toute en courbe.

Cette œuvre peut nous amener à nous demander **en quoi la présence matérielle de l'œuvre est-elle indispensable à la perception sensible et à la compréhension de ses enjeux potentiels ?**

Seconde enseignement optionnel	C4 : La matérialité et la qualité de la couleur > 2nd : Matière, matériaux, matérialité de l'œuvre
QUESTIONNEMENT	En quoi la présence matérielle de l'œuvre est-elle indispensable à la perception sensible et à la compréhension de ses enjeux potentiels ?
OBJECTIFS D'ENSEIGNEMENT	Amener l'élève à appréhender la matière en temps qu'outil et jouer de ses propriétés et modalité de transformation. La relation du corps à la production plastique. Traiter de l'objet et de l'espace comme matériaux en Art.
BUT POUR LES ÉLÈVES	Prendre conscience de l'action du corps sur la création artistique. Donner forme à la matière par le geste. Par l'action ou inaction sur le matériau.
NOTIONS TRAVAILLÉES ET VOCABULAIRE	NOTIONS : outils, matière, espace, corps
CONSIGNES / CONTRAINTES	« Mettre en forme » Vous créez une production monumentale (entre 1m50 et 2m) en passant du support plan à la sculpture en volume. CONTRAINTES : Par groupe de 4 à 5 personnes. Vous n'aurez droit qu'à l'utilisation de papier blanc et coloré, Canson, papier cartonné, papier journal, calque. L'épaisseur de votre matière première ne devant pas dépasser 1mm.
CHAMPS DE PRATIQUES VISÉES	Pratique en deux dimensions / trois dimensions. Expérience sensible de l'espace. Relation entre matière, matérialité, matériau. Matière comme outils / objet de création. Relation au corps et à la production artistique
DÉTAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE	Séance 1 Lancement de la consigne (30min) : analyse de celle-ci. Pratique (2h30) : Lancer la démarche de recherches, réaliser des plans, des questionnements, divers propositions, se concerter avant de se lancer à la pratique en volume. <hr/> Séance 2 Verbalisation (30min) : analyse et comparaison de ce qui à été mis en place, soulèvement de nouveau questionnements. Pratique (2h30) : Mise en œuvre de la proposition artistique par groupe de 4/5. <hr/> Séance 3 Pratique : Fin de pratique (30min) Restitution des projets à l'oral : 45min de préparation / 10min de présentation + 5min Verbalisation (30/35min) : Analyse de 2 références en classe entière puis distribution de fiches de référence (vocabulaire + œuvres)
CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE RÉFÉRENCE	Wolfgang Laib , <i>Pollen From Hazelnut</i> , 2002 Anish Kapoor , <i>Yellow</i> , 1999 Joana Vasconcelos , <i>Material Girl</i> , 2015 César , <i>Expansion n°14</i> , 1970 Yayoi Kusama , <i>Polka dots room</i> , 2011
CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE / COMPÉTENCES À ACQUÉRIR	Expérimenter, produire, créer C1-2 : S'approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique. <hr/> Mettre en œuvre un projet artistique individuel ou collectif C2-4 : Confronter intention et réalisation pour adapter et réorienter un projet. S'assurer de la dimension artistique de celui-ci. <hr/> Questionner le fait artistique C3-1 : Analyser et interpréter une pratique, une démarche, une œuvre. <hr/> Exposer l'œuvre, la démarche, la pratique C4-1 : Prendre en compte les conditions de la présentation et de la réception d'une production artistique dans la démarche de création des la conception de celle-ci.

Leçon : « Mettre en forme » - Seconde enseignement optionnel

- Séquence en 3 séances (9h)

- Séance 1 : Lancement + Pratique

- On commence par lancer l'incitation et la consigne. Cela va soulever des questionnements auprès des élèves qui vont nous permettre de dégager des notions, du vocabulaire, des questionnements. Peut-être certains seront déjà en mesure de mettre en lien le sujet avec une première référence.
- On lance ensuite la contrainte en l'explicitant afin d'être sur que toute la classe l'a comprise. Avant de mettre à disposition des élèves plusieurs types de papiers. Bien évidemment, en classe de seconde, les élèves sont tenus d'amener eux aussi leur propre matériel.
- L'utilisation du papier est obligatoire mais la technique de mise en forme reste libre. Les élèves disposeront juste après le lancement de séquence d'un temps de concertation en groupe avec l'obligation de noter leur cheminement, idées, références dans leur carnet de bord (acheté en début d'année et apporté à chaque cours).

- Séance 2 : Pratique + Verbalisation

- La verbalisation va permettre de rendre compte de l'avancée des élèves et de soulever des nouveaux questionnements.
- Ce temps se passe au début de la deuxième séance et en quasi-autonomie. Les élèves présentent leur production ou leurs plans / projets et soulèvent des questionnements en fonctions des problèmes qu'il rencontrent. Cela les incite à utiliser un langage propre aux Arts Plastiques pour réfléchir, penser et communiquer (Domaine 1 du Tronc Commun).
- Les carnets de bords sont tenus à jour, il est demandé aux élèves de prendre des notes et de noter leurs questionnements et réflexion à l'intérieur de leur carnet. Suite à cette demi-heure de dialogue il reste aux élèves 2h30 de pratique en autonomie.

- Séance 3 : Fin de Pratique + Restitution des projets + Présentation de références

- Lors de la dernière séance les élèves disposent d'une demi-heure pour finaliser leur projet avant de se préparer pendant les quarante-cinq minutes suivantes à la restitution orale. Le but de cette restitution est de pouvoir présenter leur projet à partir des notes, schémas et références notées dans leur carnet de bord pendant toute la durée de la séquence.

- La restitution des projets se fait sur soixante dix minutes. Les élèves présentent leur travail par groupe devant la classe. La présentation se fait en deux temps, dix minutes de présentation, cinq minutes de questions de la part des élèves. Cet oral est bien entendu noté par l'enseignant et viendra compléter la note de pratique.
- Les trente cinq minutes de fin de séquence sont dédiées à l'analyse de deux références présentées par l'enseignant. L'analyse est faite par les élèves, un « secrétaire » est désigné pour noter ce qui est dit au tableau. Une fiche de références est distribuée en fin de cours, composée de l'œuvre, son cartel complet, le mouvement artistique lié, ainsi qu'un court texte analytique. Elle sera rangée dans le classeur d'Histoire des Arts.

Enjeux et Objectifs

- Développer et étayer la pratique plastique et artistique de l'élève;
- Enrichir la culture artistique et élargir les représentations culturelles des élèves ;
- Rendre attentif aux données et aux dimensions sensibles des pratiques plastiques;
- Développer de la curiosité pour la création artistique et la culture en général;
- Accompagner l'élève dans les choix qu'il effectue concernant son parcours de formation au lycée ainsi que ceux portant sur son orientation vers les études supérieures.

But pour les élèves

- Prendre conscience de l'action du corps sur la production artistique ;
- Donner forme à la matière par le geste ;
- Prendre conscience de l'impact de l'action ou de l'inaction, de l'impact du geste ou du non-geste sur la matière, le matériau ;
- Prendre conscience que le dispositif de présentation est aussi important que le dispositif de représentation. Prendre conscience de l'importance du socle, de l'architecture, des fondations, de l'ossature de la réalisation.

Références plastiques à présenter aux élèves

Joana Vasconcelos, *Material Girl*, 2015.

- *Matériel girl* est une sculpture faite au crochet en coton à la main, à laquelle est ajouté tissus, LED, ornements, gonflable, ventilateurs, bloc d'alimentation, câbles en acier. Cette sculpture monumentale de 23 mètres, attachée au plafond d'une galerie amène le spectateur à en faire le tour, et à passer dessous. Ici c'est l'aspect monumental qui est intéressant et qui permet à l'artiste de donner à voir au spectateur une nouvelle façon de parcourir l'espace de l'œuvre et une nouvelle façon d'appréhender l'œuvre elle-même par son dispositif de présentation. Le crochet, les ornements, les LEDs, etc. tant d'objets si petits, minutieux, qui donnent matière à la création d'une sculpture géante.
- *Material Girl*, par sa couleur et notamment par son nom peut nous rappeler le clip de Madonna du même nom, dans lequel le décor tout entier ainsi que la chanteuse sont dans les tons roses bonbons, précieux, kitch, girly. On y voit ici une référence à la matérialité que propose le clip vidéo.

Yayoi Kusama, *Obliteration room*, 2011

- *Obliteration Room* est un espace entièrement blanc, meublé comme un salon monochrome, la pièce est «effacée» avec des autocollants multicolores. Les spectateurs sont invités pendant plusieurs semaines à colorer la toile blanche qu'est la pièce mise à leur disposition. Ici la gomme est à la fois le matériau et le médium. Support plan, il s'appose à différents supports de la pièce servant ainsi d'outil à la création d'une œuvre en trois dimensions.
- Dans cette installation c'est l'espace de l'œuvre qui est questionné ainsi que la participation du spectateur. C'est lui qui fait œuvre par l'action de coller cette minuscule gomme où bon lui semble. Par cette action le lieu d'exposition est transformé en œuvre d'art à part entière, on ne se retrouve donc plus à observer mais à participer, à entrer à l'intérieur de cette œuvre à échelle humaine.

Dispositifs d'évaluation

- Evaluation formative :

- Les élèves seront évalués sur leur capacité à travailler en groupe
- Appréhender la matière en temps qu'outil, jouer de ses propriétés et modalité de transformation.
- Capacité à s'exprimer à l'oral, comparer, mettre en regard son travail et celui de ses pairs.
- Capacité à traiter de l'objet et de l'espace comme matériaux en Art.
- Capacité à passer de la représentation d'un volume ou d'un espace en deux dimension à la présentation de celui-ci en trois dimensions.

- Evaluation des compétences

- **C1-2**
S'approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique.
- **C2-4**
Confronter intention et réalisation pour adapter et réorienter un projet. S'assurer de la dimension artistique de celui-ci.
- **C3-1**
Analyser et interpréter une pratique, une démarche, une œuvre.
- **C4-1**
Prendre en compte les conditions de la présentation et de la réception d'une production artistique dans la démarche de création des la conception de celle-ci.

Tableau d'évaluation	Nom/Prénom :
Pratique Plastique :	/10
Transformer le support plan en volume ;	/3
Savoir questionner sa pratique (carnet de bord) ;	/3
Prendre en compte le spectateur ;	/3
Respecter les consignes/ contraintes.	/1

Tableau d'évaluation	Nom/Prénom :
Présentation Oraie : Savoir parler de sa production ; Expliquer clairement le processus de création ; Mettre en lien avec des notions et références liées aux Arts Plastiques.	/10 /3 /3 /4
Commentaire :	/20