

Option Arts Appliqués - Design

Cycle 4

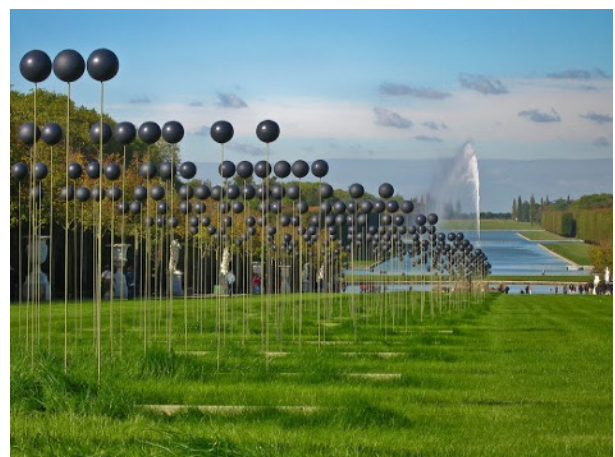
Document 1 :

Document 2 :

Document 3 :

L'ombre de la Lune, **Xavier Veilhan**, plastique ABS, acier, peinture Epoxy. Parc de Versailles, vue du bassin de Latone, 2009.

« **La relation du corps à la production artistique, au programme** : l'implication du corps de l'auteur ; les effets du geste et de l'instrument, les qualités plastiques et les effets visuels obtenus ; la lisibilité du processus de production et de son déploiement dans le temps et dans l'espace : traces, performance, théâtralisation, événements, œuvres éphémères, captations. »

« En vous appuyant sur le point du programme La relation du corps à la production artistique, vu en cycle 4 dont l'extrait est cité ci-dessus, confronté au(x) document(s) joint(s), **Xavier VEILHAN, *L'ombre de la Lune*, 2009** 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 une production artistique peut-elle s'adresser au corps du spectateur, et comment l'auteur ou le spectateur peut-il s'impliquer dans une relation avec l'espace au sein d'une œuvre ?

Référence d'Arts Appliqués - Design

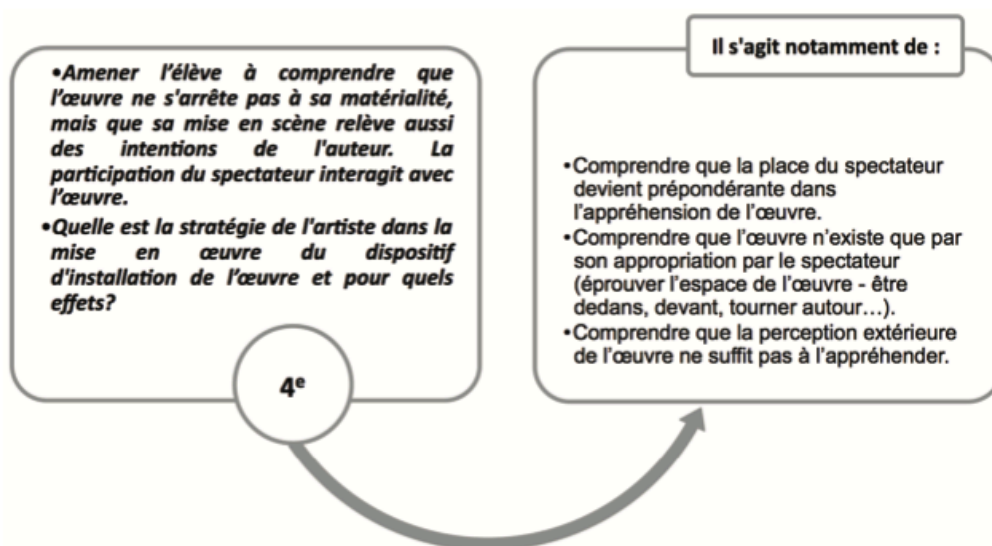
- **Xavier Veilhan, L'ombre de la Lune, 2009**

Il s'agit d'une anamorphose constituée de cercles noirs en plastiques recouvert de peinture Epoxy. Cette lune n'existe que vu dans l'axe est-ouest. Vu de côté la lune se déforme. Vu de loin c'est un disque plat, vu de près, le disque se transforme en volumes, en 280 petites lunes noires alignées, plantées sur des tiges qui oscillent doucement avec le vent. Les boules noires de plastique contrastent avec le marbre blanc des statues classiques du jardin. Le contraste entre l'ancien et le contemporain, le blanc et le noir, le matériau industriel Epoxy et le marbre ainsi que le parallèle en entre cette lune et le lieux d'exposition, château du Roi Soleil, rendent d'autant plus visible cette anamorphose car sa présence questionne. À l'inverse de grands nombres d'œuvres, on passe ici de la tri-dimensionnalité à la perception bidimensionnelle.

Ici le spectateur est amené à parcourir l'espace qui entoure l'œuvre afin de pouvoir se la figurer dans son ensemble et afin d'en comprendre son sens. En parcourant cet espace d'exposition, le spectateur expérimente également l'œuvre en tant que telle, dans sa pluralité et sa tri-dimensionnalité. L'expérimentation physique de l'espace de l'œuvre permet la compréhension du contexte. On passe de l'abstrait au figuré. La lune ne prend forme que si le spectateur se déplace et, de ce fait, cherche à comprendre ce qu'il regarde.

Cette œuvre peut nous amener à nous demander **en quoi une production artistique peut-elle s'adresser au corps du spectateur, et comment l'auteur ou le spectateur peut-il s'impliquer dans une relation avec l'espace au sein d'une œuvre ?**

- **Identifier et situer les sensibilités et les repères artistiques ou culturels des élèves :**
 - à l'âge du cycle 4 ou, plus généralement chez l'adolescent, le corps est en question, lui et autrui, l'individu et le groupe. La réflexion des artistes et les œuvres impliquant des éléments et des lectures plurivoques sont importantes. Dans les cycles précédents, les élèves ont perçu l'importance de la prise en compte du spectateur. Ils ont, lors de visites dans des musées, rencontré des œuvres impliquant les liens étroits engageant la relation œuvre/espace et auteur/spectateur. À ce stade, il s'agit de les amener à élaborer des stratégies d'exposition qui engagent l'auteur (dans sa pratique, dans la mise en scène et dans son action face à un public).
- **Apporter aux élèves des savoirs, plasticiens, théoriques et culturels :**
 - le professeur amène les élèves à identifier et analyser les processus engagés d'ordres plastiques qui relèvent des gestes indiciaires, des traces produites et visibles. Il invite à déterminer et nommer différents types d'accrochage et d'organisation de constituants plastiques dans l'espace. Il conduit les élèves à envisager l'œuvre selon deux points de vue : celui de l'auteur et celui du spectateur et à comprendre qu'œuvre, corps et espace sont étroitement liés.
- **Des savoirs en question dans un projet personnel de l'élève :**
 - il s'agit d'amener l'élève à explorer par le geste l'espace réel et sa matérialité, d'utiliser le corps comme prolongement de l'outil. Dans un second temps, l'élève prend conscience du dialogue entre la production et un spectateur hypothétique au regard de ses propres intentions d'auteur. En découvrant et pratiquant la performance, l'élève engage son corps et prend conscience qu'il peut être matériau, vecteur, outil d'expression dans une perspective élargie des langages.

CYCLE 4 / 4e	C3 : La prise en compte du spectateur, l'effet recherché	C4 : La relation du corps à la production artistique
QUESTIONNEMENT	En quoi une production artistique peut-elle s'adresser au corps du spectateur, et comment l'auteur ou le spectateur peut-il s'impliquer dans une relation avec l'espace au sein d'une œuvre ?	
OBJECTIFS D'ENSEIGNEMENT	Amener l'élève à comprendre que l'œuvre ne s'arrête pas à sa matérialité, mais que sa mise en scène relève aussi des intentions de l'auteur. La participation du spectateur, l'interaction avec l'œuvre.	
NOTIONS TRAVAILLÉES ET VOCABULAIRE	NOTIONS : outils, matière, espace, corps	
CONSIGNES / CONTRAINTES	<p>« Point de (non) vue » Réalisez une production plastique qui nécessite un déplacement de la part du spectateur, un changement de point de vue.</p> <p>CONTRAINTES : Par groupe de table. Vous ne disposez que de la dimension de votre îlot (1 mètre cube maximum). Ainsi que du matériel de récupération à votre disposition et celui que vous aurez récupéré.</p>	
CHAMPS DE PRATIQUES VISÉES	Pratique en deux dimensions / trois dimensions. Expérience sensible de l'espace. Rapport spectateur / dispositif. Relation au corps et à la production artistique	
DÉTAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE	<p>Séance 1 Lancement de la consigne (15/20min) Pratique : réflexion par groupe du choix du matériau, élaboration de plan soulèvement de plusieurs questionnement auxquels on peut répondre au cours de la pratique.</p> <hr/> <p>Séance 2 <u>Pratique</u> : Mise en œuvre de la proposition artistique (par groupe)(40min) / <u>Verbalisation</u> : analyse et comparaison de ce qui a été mis en place, soulèvement de nouveaux questionnements.(10min)</p> <hr/> <p>Séance 3 <u>Pratique</u> : Fin de pratique (20min) / <u>Restitution et Verbalisation</u> (30min)</p>	
CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE RÉFÉRENCE	<p>Xavier Veilhan, <i>L'ombre de la Lune</i>, 2009 Anish Kapoor, <i>Leviathan</i>, 2011 Jesus Rafaël Soto, <i>Pénétrable</i>, 1990 Anish Kapoor, <i>Yellow</i>, 1999 Felice Varini, <i>Cercles Concentriques excentriques</i> Georges Rousse, <i>Montferrand II</i> Hans Holbein, <i>Les Ambassadeurs</i>, 1533</p>	
CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE / COMPÉTENCES À ACQUÉRIR	<p>Expérimenter, produire, créer C1-5 : Prendre en compte les conditions de la réception de la production dès la démarche de création. C1-3 : Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique.</p> <hr/> <p>Mettre en œuvre un projet artistique C2-1 : Concevoir, réaliser, mettre en œuvre un projet artistique seul ou en groupe.</p> <hr/> <p>S'exprimer, analyser sa pratique et celle de ses pairs et établir une relation avec celle des artistes C3-2 : Etablir des liens entre son propre travail et les références présentées.</p> <hr/> <p>Se repérer dans les domaines liés aux Arts Plastiques, être sensible aux questions de l'art C4-5 : Prendre part au débat suscité par le fait artistique.</p>	

Leçon : « Point de (non) vue ! » - 4e

- Séquence en 3 séances.

- **Séance 1 : Lancement**

- On commence par lancer l'incitation, la consigne et les contraintes (une des contraintes est incluses dans la consigne, le soulever avec les élèves). Cela va soulever des questionnement auprès des élèves qui vont nous permettre de dégager des notions, du vocabulaire, des questionnements.
- 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 des matériaux de récupération (carton, papier, scotch, plastique). Cette séquence peut s'articuler avec le Parcours Citoyen.
- Afin de poser une vraie situation-problème aux élèves, ceux-ci n'auront le choix que d'un seul matériau principal (les dispositifs de fixation peuvent être multiples).
- Le scotch compte comme un matériaux et ne peut pas être utilisé comme dispositif de fixation si ce n'est pas le matériau choisi par le groupe d'élèves.
- Par groupes de table, les élèves doivent réfléchir à ce que va induire le choix de tel ou tel matériau dans le processus de création avant de faire un choix définitif et de se lancer dans la pratique. (compétence 1-5)

- **Séance 2 : Pratique + Verbalisation**

- La verbalisation va permettre de rendre compte de l'avancée des élèves et de soulever des nouveaux questionnements
- Qu'est-ce qui pousse le spectateur à se déplacer ? Quel type de déplacement cela induit ? Le spectateur interagit-il bien avec l'œuvre ? Les déplacements se font-ils autour, dessous, à l'intérieur de l'œuvre ? Le point de vue est-il important ? Quels dispositifs ont été utilisés ?

- **Séance 3 : Fin de pratique + Verbalisation + Analyse de références**

- Restitution orale des productions plastiques placées sur les ilots de classe en proposant aux élèves une première déambulation silencieuse qui leur permet de s'approprier le contexte de chaque production. Les élèves font l'expérience sensible de l'espace des productions au sein de la salle de classe.
- Les groupes prennent en photo avec plusieurs points de vue afin de pouvoir garder une trace de leur dispositif. Les prises de vue doivent être réfléchies afin que le dispositif puisse être compris sans que l'on puisse faire l'expérience de l'espace de la production. (compétence 1-3)

- Chaque groupe présentera ensuite sa production plastique (compétences 4)
- Lors de la verbalisation les élèves peuvent comparer les différents types d'implication du spectateur dans l'œuvre et l'espace de l'œuvre.
- Ces premières comparaisons nous amèneront à présenter quelques œuvres de référence que les élèves pourront ensuite coller dans leur cahier afin d'en garder une trace écrite.

Références plastiques à présenter aux élèves

Anish Kapoor, *Leviathan*, 2011. Nef du Grand Palais, Paris.

- Une énorme structure gonflable couleur aubergine est placée au cœur de la Nef du Grand Palais. Cette œuvre d'Anish Kapoor peut être observée de l'extérieur depuis le sol, donnant l'impression au spectateur d'être tout petit, ou bien depuis l'escalier, ce qui pourrait donner l'impression d'observer un Zeppelin à l'intérieur d'un immense hangar.
- Après avoir observé son contour, le spectateur peut s'emparer de l'espace de l'œuvre en entrant dans la structure, se retrouvant alors dans un espace immensément rouge. *Leviathan* se place à la fois dans la continuité de la Nef, en reprenant les courbes des poutres, mais également en totale opposition, proposant au spectateur une expérience rouge, ronde, chaude, au milieu de grands vitraux et poutres métalliques qui renvoient au spectateur une expérience neutre, froide.

Jesus Rafaël Soto, *Pénétrable*, 1990 (référence proposée avec l'entrée de programme)

- Les *Pénétrables* sont des volumes constitués de centaines de fines tiges verticales pouvant être traversées par le spectateur. Cette œuvre permet aux élèves de comprendre que le public n'a pas le même ressenti à l'extérieur de l'œuvre et en la traversant. Il agit sur l'œuvre en déplaçant les tiges ; sa perception et ses sensations de l'espace l'amènent à vivre une expérience anticipée par le dispositif d'installation en lien avec le souvenir de la forêt vénézuélienne, pays de l'artiste.
- Ici le spectateur crée une relation avec l'espace de l'œuvre en parcourant celle-ci de l'intérieur et de l'extérieur, il en fait une expérience sensible par la perception de l'espace, le visuel et le touché.

Felice Varini, *Cercles Concentriques excentriques*

- Reconnu depuis longtemps comme l'un des maîtres contemporains de l'anamorphose, Felice Varini a réalisé une œuvre sur le versant ouest de la cité

de Carcassonne. Le procédé technique consiste à recouvrir les surfaces des murs par de très fines feuilles d'aluminium peintes, posées par une équipe de cordistes. En s'inspirant de l'architecture de la cité, Felice Varini a défini une succession de cercles jaunes qui modifient la perception du lieu et la vision du monument.

- Le point de lecture de cette intervention sur les remparts sera à l'extérieur de la porte d'Aude, sur le chemin qui relie la cité à la ville vieille. A partir de ce point, qui donne à voir à la fois le monument ainsi que le paysage et son relief, le spectateur peut observer les remparts et une succession de tours. De là, il verra maintenant quinze cercles concentriques et excentriques de couleur jaune, qui se déploient à partir d'un cercle ajusté dans l'ouverture de la porte d'Aude. L'anamorphose se propage dans l'espace comme une onde, chaque cercle s'épaississant progressivement.

Dispositifs d'évaluation

- Evaluation formative :

- Les élèves seront évalués sur leur capacité à travailler en groupe.
- Se représenter l'espace et le mettre en relation avec le spectateur, son appropriation de l'espace de l'œuvre.
- Capacité à s'exprimer à l'oral, comparer, mettre en regard son travail et celui de ses pairs.
- Capacité à comprendre que l'œuvre ne s'arrête pas à sa matérialité, sa mise en scène relève aussi des intentions de l'auteur.
- Sa capacité à élaborer un dispositif qui amènera le spectateur à interagir avec l'espace de la production plastique.

- Evaluation des compétences

- **C1-5,**
Prendre en compte les conditions de réception de sa production plastique dès la démarche de création. En faisant attention aux modalités de présentation.
- **C2-1,**
Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs.
- **C3-2,**
Établir des liens entre son propre travail et les œuvres rencontrées.
- **C4-5,**
Prendre part au débat suscité par le fait artistique.

Tableau d'évaluation	Nom/Prénom :
<p>Etre capable de créer un production plastique en trois dimensions.</p> <p>Notions d'espace, échelle, matière, matériau, support</p>	/8
<p>Prendre en compte le point de vue du spectateur dans la création de la production.</p>	/8
<p>Capacité à travailler en groupe et rendre compte de son travail.</p>	/4
<p>Commentaire :</p>	/20