

APPROCHE DE LA SCULPTURE PETITS POINTS DE PÉDAGOGIE POUR S'APPROPRIER LES ŒUVRES

Une équipe de recherche (enseignants-chercheurs et PEMF) de la FDE (Faculté d'éducation) de Montpellier a collaboré avec le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole entre 2013 et 2018 dans le cadre du **LÉA MUSÉECOLE**.

A cette occasion, une valise numérique et des fiches pédagogiques proposant de nombreuses ressources sur la thématique de la sculpture ont été élaborées par l'équipe de recherche de la FDE. Conçus initialement à destination des enseignants en maternelle, ces documents peuvent bien entendu être utilisés par tous.

APPROCHE DE LA SCULPTURE / PETITS POINTS DE PÉDAGOGIE POUR S'APPROPRIER LES ŒUVRES

- Six **fiches pédagogiques** sont disponibles en ligne sur le site internet du musée Fabre :

Ressources/Ressources pédagogiques/Autour des collections permanentes/Dossiers pédagogiques thématiques ou http://museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/RESSOURCES_PEDAGOGIQUES/Autour_des_collections_permanentes/Autour_de_la_Sculpture

- Des documents plus approfondis peuvent être fournis sur demande sous la forme d'une **valise numérique**. Il n'est bien sûr pas obligatoire de suivre tous les points, l'objectif étant de réaliser une progression individualisée.

CONTACTS:

Mary Eve Penancier, Formatrice Arts Plastiques et TICE , *Docteure Sciences de la Formation et Arts plastiques* :
marypenancier@gmail.com

Manon Gaquerel, chargée des publics scolaires au Service des publics du musée Fabre :
m.gaquerel@montpellier3m.fr

APPROCHE DE LA SCULPTURE FICHE PÉDAGOGIQUE N°1 SOMMAIRE DÉTAILLÉ

FICHE 1 : LES NOTIONS

. L'échelle, le point de vue, le socle, les pleins et les vides, les matières et les matériaux (dimensions et textures), les outils, fixité et mouvement...

FICHE 2 : LES TECHNIQUES

. Le modelage par accumulation ou soustraction, le moulage, la taille directe, la fonte du bronze, la taille du bois, assemblage...

FICHE 3 : LES PISTES PÉDAGOGIQUES

- . Constituer une mallette en classe
- . Les objets spécifiques avec lesquels / sur lesquels travailler
- . Expérimenter
- . Exemples de mise en pratique

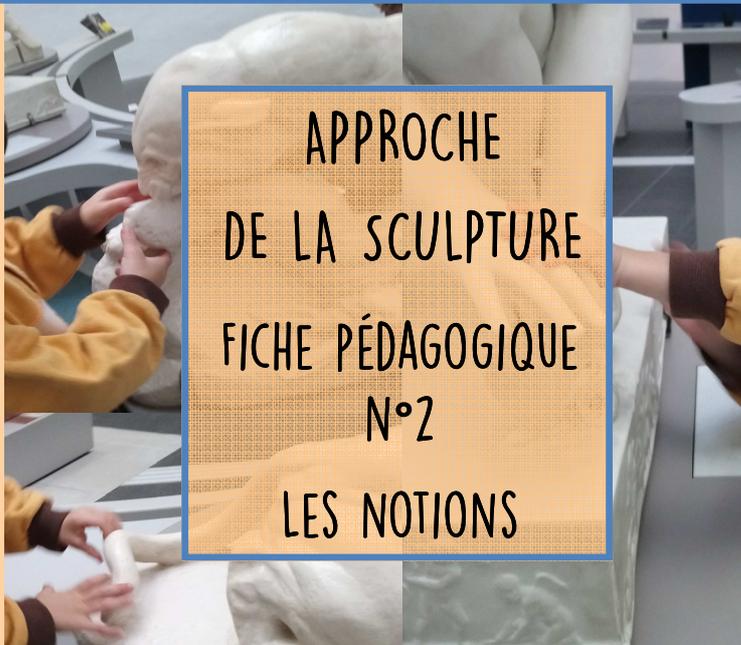
FICHE 4 : QUELQUES EXEMPLES D'ŒUVRES CLÉS EN SCULPTURE

. Exemple de sélection sur le thème des animaux : *Le Minotaure* fin VIII av.J.-C., Victor Brauner *Loup-Table* 1947, Jacques Carelman *Sac à chat* 1960, Erik Samakh *Animal en cage* 1988...

. Exemple de sélection sur la notion de mouvement : *La Vénus de Milo* vers 100 av.J.-C., Art roman *Eve* d'Autun XIIème siècle, Michel-Ange *Esclave prisonnier* 1519, Franz Xaver Messerschmidt 1771, Alberto Giacometti *L'homme qui marche* 1960, Rebecca Horn *Finger Gloves* 1970, 27 Robert Morris *Wall Hanging*, de la série *Felt Piece*, 1971-1973, Jésus Rafaël Soto *Cube Pénétrable* 1996...

FICHE 5 : PROBLÉMATIQUES PÉDAGOGIQUES AUTOUR DE LA SCULPTURE

- . Recherches plastiques : démarches d'artiste et questions enseignables.
- . Comment établir un lien dynamique, non réducteur, entre ce qui se joue dans la rencontre avec des œuvres d'art dans un lieu d'exposition et les apprentissages scolaires ?

APPROCHE DE LA SCULPTURE FICHE PÉDAGOGIQUE N°2 LES NOTIONS

L'ÉCHELLE : les dimensions, la taille, les mesures, la comparaison.

LES IMAGES : le cadrage, le hors cadre, les distances, la limite, le relief, le bas-relief, le haut-relief, la sculpture.

L'INTENTION : l'idée, la réflexion, la pensée, le choix de l'artiste.

L'UNICITÉ : la sculpture unique, multiple (adjectif), la copie, la série, la collection.

LA RARETÉ : La singularité, l'originalité, la curiosité, curieux / original / unique (adjectifs)...

LE POINT DE VUE : la place du spectateur, le choix de présentation, le choix de représentation, l'envers / l'endroit.

LE MODÈLE : la copie, le moule, fini / non-fini (adjectif).

L'OBJET : les accessoires, les attributs, les symboles, le détournement.

LA MATIÈRE : les moyens plastiques, les constituants de l'œuvre, les couleurs, la texture (mou, rigide...), éphémère / pérenne (adjectif), visible / invisible (adjectif).

L'OUTIL : la trace, l'origine.

LE GESTE : les postures du modèle, les mimes, les gestes du sculpteur, tailler / graver / sculpter / frapper...

LE SOCLE : la présentation des œuvres sculptées, l'installation.

LE CORPS : le nu, les membres, les normes (les canons), le toucher, la représentation, présent / absent (adjectif), les prothèses, la représentation animale.

LE VIDE / LE PLEIN : remplir, vider.

LE MOUVEMENT : mobile (adjectif), le son, la lumière.

L'INTÉRIEUR / L'EXTÉRIEUR : le dedans/ le dehors, entrer, pénétrer dans la sculpture.

LES OPÉRATIONS PLASTIQUES : creuser, trouser, percer, séparer, fendre, graver, taillader, lacérer, mouler, modeler, copier, parler, dessiner, écrire, décrire, représenter, bouger, investir, modifier, se déplacer, assembler.

APPROCHE DE LA SCULPTURE FICHE PÉDAGOGIQUE N°3 LES TECHNIQUES

LES MATÉRIAUX : le bois, le plâtre, la pierre (le marbre, le calcaire, le grès...) la terre (l'argile), le métal (le bronze, le fer, l'acier, le cuivre, l'aluminium...), le stuc, les mélanges (polystyrène, plastique, polymère, résine de synthèse, silicone, caoutchouc, latex...)

LE MODELAGE : par accumulation de matière et/ou par suppression de matière, généralement de l'argile.

LE MOULAGE : fabriquer un moule qui prendra l'empreinte d'une œuvre modelée ou d'un modèle vivant et couler dans ce moule une ou plusieurs épreuves en plâtre ou en cire.

LA TAILLE : la taille d'une ronde-bosse demande un travail préparatoire. Le sculpteur dessine le projet de sa sculpture sous tous ses angles et réalise des modelages en argile pour bien étudier les formes.

Le sculpteur choisit la pierre qu'il va tailler en fonction de sa dureté, de son aspect (texture et couleur) et de son prix de revient.

Les parties saillantes sont ébauchées avant les plans intermédiaires et les détails précisés en dernier lieu. Le sculpteur utilise des outils spécifiques: les pics pour dégrossir, les ciseaux plats ou à dents et les gradines qui laissent des stries régulières, bien reconnaissables. La boucharde écrase les traces

des autres outils et les râpes et les abrasifs donnent un aspect lisse à la sculpture.

LA FONTE DU BRONZE : la composition du bronze, qui conditionne l'aspect et la résistance de l'œuvre, consiste essentiellement en un alliage de cuivre (70 à 90 %) et d'étain (15 %). Comme le plâtre, le bronze sait conserver jusque dans ses moindres détails la forme modelée par le sculpteur. Il est inaltérable mais également coûteux et pesant.

LA SCULPTURE SUR BOIS : nécessite plusieurs étapes.

- Le traçage : reproduire à l'aide d'un crayon le motif sur la pièce de bois.
- Le défonçage : retirer le plus possible de bois autour du motif à l'aide de gouges creuses.
- La découpe.
- L'épannelage : galber les volumes et faire les détails du motif.
- La finition : éliminer les coups d'outils trop apparents et jouer avec les ombres et la lumière en accentuant les creux.

APPROCHE
DE LA SCULPTURE
FICHE PÉDAGOGIQUE
N°4
LES PISTES
PÉDAGOGIQUES

CONSTITUER UNE MALLETTE EN CLASSE POUR MIEUX VOIR LA SCULPTURE EN TOUCHANT :

Collectionner des échantillons de matières, de matériaux, d'outils (pour sculpter : gouge, râpe...)

Réfléchir aux gestes qui sont nécessaires au sculpteur (boite « verbes d'action »)

Inventorier les objets utiles pour voir et toucher (lampe de poche, loupe, appareil photo, tablette, crayon et carnet pour dessiner)

LES OBJETS SPÉCIFIQUES AVEC LESQUELS / SUR LESQUELS TRAVAILLER :

Pantin de bois articulé ; silhouette de papier d'enfant grandeur nature; figurines, jouets, poupées; animaux en plastique ; règle ou mètre pour mesurer; socle, petit banc, estrade, drap, tissus, papier aluminium, bande plâtrée, bûchettes, fils, ficelle, corde, cordage...

EXPÉRIMENTER :

Jeux en lien avec le corps et l'immobilité (1,2,3 Soleil, mime)

Livres, comptines, chants (lire, écouter, chanter, inventer) ; films/documentaires à regarder ;

Prendre la pose en binôme : « Modèle/Sculpteur », trouver les mêmes positions que les sculptures observées; faire parler les sculptures, les personnages en inventant des dialogues; draper les tissus sur soi pour devenir sculptures (le pli) ; se déguiser (les costumes, les accessoires).

La notion de point de vue : monter chacun à son tour sur un promontoire (escabeau, banc, chaise) pour changer de point de vue, faire tourner les élèves autour d'une sculpture pour voir dessus ou encore imaginer le dessous ; prendre la position du personnage représenté.

EXEMPLES DE MISE EN PRATIQUE AUTOUR DE :

1. la notion d'équilibre (fabriquer avec tous les matériaux à ta disposition des animaux de cirque imaginaires qui doivent tenir accrochés sur un fil).

2. La notion de superposition, d'échelle et de hauteur (construire la tour la plus haute, plus haute que toi) .

3. La notion de pliage (plier et replier la feuille, assembler des morceaux de cartons en les pliant)

4. La notion de plans, de relief et de volume (nouer un lacet pour donner du volume à une feuille en passant dans les perforations existantes).

5. La notion de collection (collecter et assembler des objets ou des matières entre elles).

6. La notion de masse, de plein et de vide (percer, trouser, enlever de la matière à une boule de terre ; ajouter de la matière sur un support pour faire naître ... un monstre... ou ...).

APPROCHE DE LA SCULPTURE

FICHE PÉDAGOGIQUE N°5

QUELQUES EXEMPLES D'ŒUVRES CLÉS EN SCULPTURE

Ordre chronologique

Les visuels des œuvres citées sont visibles sur internet, notamment sur les sites internet des artistes.

Antiquité:

- *Le Minotaure*, fin VIII av.J.-C.
- *Cratère de Vix*, Vème av.J.-C.
- *La Vénus de Milo*, vers 100 av.J.-C

Moyen-âge:

- Portail de la cathédrale de Chartres (1150)

Renaissance et Temps Modernes:

- Gian Lorenzo Bernini, dit Le Bernin, *Apollon et Daphné*, 1622-1625
- Michel-Ange, *Esclave prisonnier*, 1519
- Guillaume Ier Coustou, *Chevaux retenus par un palefrenier dit Chevaux de Marly*, 1743/1745
- Franz Xaver Messerschmidt, 1771

XIXe siècle:

- Auguste Bartholdi, *la Statue de la Liberté*, 1875
- Auguste Rodin, *Le Penseur*, 1882
- Camille Claudel, *L'Abandon*, 1886

Début XXe siècle:

- Umberto Boccioni, *Forme unique de continuité de l'espace*, 1912-1913
- Marcel Duchamp, *Fontaine*, 1917
- Constantin Brancusi, *Le Nouveau-Né II*, 1927
- Méret Oppenheim, *Le déjeuner en fourrure*, 1936

L'Après-Guerre et les années 1960:

- Victor Brauner, *Loup-table*, 1947
- Alberto Giacometti, *L'homme qui marche*, 1960
- Arman, *Home Sweet Home*, 1960
- Jean Tinguely, *Baluba III*, 1961-1962
- Niki de Saint Phalle, *Les Nana*, dès les années 1960
- César Baldaccini, dit César, *Les Compressions*, à partir des années 60

La fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle:

- Robert Smithson, *Spiral Jetty*, 1970
- Rebecca Horn, *Finger Gloves*, 1972
- Claes Oldenburg, *Clothespin (pince à linge)*, 1976
- Jésus-Rafaël Soto, *Cube Pénétrable*, 1996
- Sue Webster et Tim Noble, *Dirty White Trash (with Gulls)*, 1998

Le XXIe siècle:

- Jeff Koons, *Balloon Dog*, 1994-2000
- Ron Mueck, *Untitled (Big Man)*, 2000
- Ernesto Neto, *Humanoids Family*, 2001
- Eric Wurm, *Fat House*, 2003
- Shigeo Hirakawa, *Hélioflore*, 2011

Les œuvres peuvent être sélectionnées selon différentes thématiques: les animaux, la notion de mouvement, le corps, l'intérieur/ l'extérieur... Voir la fiche n°1.

APPROCHE
DE LA SCULPTURE
FICHE PÉDAGOGIQUE
N°6
PROBLÉMATIQUES
PÉDAGOGIQUES AUTOUR DE
LA SCULPTURE

ACCOMPAGNER LA RENCONTRE ENTRE LA SCULPTURE ET LES ÉLÈVES

• RECHERCHES PLASTIQUES : DÉMARCHES D'ARTISTE ET QUESTIONS ENSEIGNABLES

- **Le modèle et l'artiste** : la question du modèle, de la recherche du modèle comme événement pour accompagner la création.
- **Les matériaux** orientent, conduisent, guident, éprouvent les émotions du spectateur. Le sens du toucher, interdit dans les musées, est parfois utilisé par les artistes pour capter le spectateur, jusqu'à le faire entrer dans la sculpture (Comme c'est le cas pour les œuvres de la série des *Pénétrables* de Jésus-Rafaël Soto ou les œuvres d'Ernesto Netto...).
- **La question du socle** : présentation et représentation.
- **L'installation comme démarche artistique.**

• QUESTIONS LIÉES À L'ÉDUCATION ET AUX RENCONTRES AVEC L'ŒUVRE :

- Comment établir un lien dynamique, non réducteur, entre les œuvres d'art et les apprentissages scolaires ?
- Comment préparer, conduire et prolonger les moments de rencontre avec les œuvres pour les enrichir et les densifier (sans les dénaturer ou les réduire par une conception réductrice du « scolaire ») ?
- Comment proposer des situations de formations aux enseignants, qui se déclarent souvent démunis parce qu'ils perçoivent l'enjeu de l'expérience sensible dans les rencontres avec les œuvres mais ne veulent pas la réduire au récréatif ?
- Comment articuler processus de médiation de l'expérience sensible de l'œuvre et visées d'apprentissage ou d'éducation ?

Lexique

Bronze : métal dur obtenu à partir d'un mélange de cuivre et d'étain (on parle d'alliage). Il est fondu pour obtenir une **sculpture**. Le liquide en fusion est coulé dans un **moule**. Après refroidissement, le bronze, devenu solide, prend la forme du moule. Le métier correspondant est celui de fondeur.

Couler : remplir un **moule** d'une matière liquide (**bronze, plâtre, etc.**).

Esquisse : première étape du travail préparatoire. On pourrait la nommer le « brouillon ». L'esquisse (ou ébauche) peut être dessinée ou **modelée** dans l'argile.

Marbre : pierre très dure considérée comme un matériau noble dans la **sculpture**. L'artiste lui donne forme en la taillant à l'aide d'outils spécifiques. Les métiers correspondants sont ceux de **tailleur** et de sculpteur.

Modeler : donner une forme à un matériau malléable à l'aide de ses mains principalement. On peut modeler l'argile, le **plâtre**, tout comme la pâte à modeler.

Moulage : forme obtenue à partir d'un **moule**. Il peut être une œuvre originale ou une copie (en **bronze, terre, plâtre, résine, etc.**).

Moule : contenant réalisé à partir d'une **esquisse** ou d'une œuvre, de la même façon qu'en cuisine on se sert d'un moule pour donner la forme à un gâteau ou un lapin en chocolat.

Plâtre : matériau poudreux obtenu à partir de la pierre de gypse chauffée et broyée. Une fois mélangé à l'eau, le plâtre est malléable et peut être **coulé** ou **modelé**.

Praticien : ouvrier qui travaille dans l'atelier du sculpteur. Il « met au point » puis il **taille** une statue de **marbre** ou de pierre d'après le modèle préparé par l'artiste.

Réplique/Copie : reproduction à l'identique d'une œuvre qui peut être réalisée dans différents matériaux. Dès sa création une **sculpture** peut être réalisée en plusieurs exemplaires pour sa vente. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies (par exemple le scanner), aucun contact avec l'œuvre originale n'est nécessaire pour réaliser une copie.

Résine : matériau moderne qui permet de réaliser des œuvres d'art et des **copies**.

Sculpture : œuvre d'art en trois dimensions (3D) : hauteur ↑, largeur →, profondeur ↔. On parle aussi de volume.

Il existe différentes sculptures :

- les bas-reliefs et hauts-reliefs (une face est plane pour être adossée à un mur) ;
- la ronde-bosse (on peut en faire le tour).

Tailler : donner une forme à un matériau dur à l'aide d'outils. On peut tailler toute sorte de roches comme le **marbre** ou le granit, mais aussi le bois.

Terre : la terre est de l'argile. Il s'agit d'un matériau malléable.

Terre cuite : argile qui, une fois cuite, ne craint plus l'humidité et résiste au temps.

Jean-Antoine Houdon, *L'Hiver* [*La Frileuse*] [esquisse], 1781. Terre cuite. Montpellier, musée Fabre.