

Action culturelle départementale « Autour du volume » Cycle 3

1er semestre 2017

Phase 3 : Exercices de pratique

Vous trouverez ci-dessous une synthèse des retours des classes effectués à l'issue de la phase 1 (« Transformation d'une feuille de papier en volume »):

- Les représentations des élèves relatives au volume

Propos des élèves	Commentaires
<i>Un volume n'est pas plat.</i>	Certains volumes se composent de feuille(s) de matériau(x) plane(s). C'est alors la qualité du matériau et /ou la disposition des feuilles dans l'espace qui les définissent en tant que volume. Cf. certaines œuvres de <i>Pablo Picasso</i> , de <i>Roland Roure</i> citées comme références page 3.
<i>Il est possible de faire le tour d'un volume.</i>	On parle alors de sculpture en ronde-bosse. Il existe aussi des bas-reliefs et des hauts-reliefs, il n'est pas possible d'en faire le tour.
<i>Un volume tient debout.</i>	Il peut aussi être nécessaire de le fixer sur un socle. Quand il ne tient pas debout, il peut être suspendu. Cf. l'œuvre de <i>Joana Vasconcelos</i> visible en suivant le lien: http://joanavasconcelos.com/det_en.aspx?f=2254&o=848
<i>Un volume a plusieurs dimensions.</i>	Effectivement, un volume se définit le plus souvent par sa hauteur, sa largeur (sa longueur), sa profondeur.
<i>Un volume peut être modifié.</i>	Tout dépend des matériaux utilisés. Oui si le matériau est meuble (comme l'argile avant séchage), si le volume est un assemblage d'objets (qui peuvent donc être disposés d'une autre manière). Si le matériau est rigide comme dans l'œuvre de <i>Bernar Venet</i> , c'est plus difficile !

- Les actions mises en œuvre pour transformer la feuille de papier en volume
 - ✓ Mettre en boule, plier, froisser pour donner du volume
 - ✓ Scotcher, coller, utiliser des fils pour assembler
 - ✓ Découper, déchirer pour donner des formes
 - ✓ Créer des pattes de fixation pour faire tenir debout
- Les productions
 - ✓ Abstraites / géométriques : sphère, pyramide, cylindre...
 - ✓ Figuratives : personnages, animaux, lettres, véhicules, salières, cocottes en papier, toupies...
- Les mises en scène
 - ✓ Installation sur un socle

- ✓ Eclairage, mise en évidence des ombres
- ✓ Photographies retouchées
- ✓ Attribution d'un titre
- Les difficultés rencontrées
 - ✓ Que faire avec le papier journal ?
 - ✓ Comment faire « tenir debout » (en référence à la stabilité) ?

Compétences ciblées : ARTS PLASTIQUES

Expérimenter, produire, créer

- Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent.
- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, **sculpture**, photographie, vidéo...).
- Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes.

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

- Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d'art étudiées en classe.
- Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d'art.

L'une des difficultés mentionnées par les élèves (« Comment faire tenir debout ? ») renvoie à la qualité du matériau proposé dans la phase 1 : le papier journal. Ce matériau souple, utilisé seul et sans apprêt, n'autorise pas la réalisation de n'importe quel volume. Ce dernier reste le plus souvent fragile. Il n'est pas toujours aisé de lui donner une forme précise, même si l'art de l'origami tend à prouver le contraire... Cette expérience aura permis aux élèves d'en prendre conscience et de comprendre qu'il est parfois nécessaire d'avoir recours à d'autres procédés. C'est ce qui leur sera proposé au travers des exercices de pratique qui suivront.

Les artistes qui créent des sculptures / des volumes font appel à différents procédés leur permettant de répondre au mieux à leur(s) intention(s). Nous pouvons évoquer entre autres les procédés suivants (Les œuvres mentionnées vous sont données à titre d'exemples, vous n'êtes pas obligés de les présenter à vos élèves) :

- ✓ L'utilisation d'un matériau dur et travaillé dans la masse (technique soustractive) : la « taille directe » du bois, du marbre ...

Camille Claudel, **La petite châtelaine**, 1896, marbre, Roubaix, La piscine

<http://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/FCQS7W/95-020066.jpg>

Constantin Brancusi, **Le Roi des rois**, 1836, chêne, h. 300 cm, l. 48,3 cm, p. 46 cm, Etats-Unis, New-York, The Solomon R. Guggenheim Museum

<http://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/XV3I0G/13-534220.jpg>

- ✓ L'utilisation d'un matériau tel que le fil de fer auquel l'artiste donne des formes ; on parle de « sculpture linéaire ».

Alexander Calder, **Masque ou Kiki de Montparnasse, 1929, fil de fer, h. 30,5 cm, l. 26,5 cm, p. 34,5 cm, Paris, Centre Pompidou**

<http://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/3HICK1/08-539830.jpg>

L'artiste peut aussi utiliser des feuilles de matériaux ayant une certaine tenue (métal, carton...), matériaux qu'il agence selon une intention personnelle, en pliant, découpant, emboîtant.

Pablo Picasso, **Footballeur, 1961, tôle, h. 58,3 cm, p.14, 5 cm, Paris, musée Picasso**

<http://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/KZ67MF/15-536280.jpg>

Tête de femme, 1957, carton, mine de plomb, pastel gras, h. 75 cm, l. 31,5 cm, p.3,4 cm, Paris Musée Picasso.

<http://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/0TPTBI/15-615599.jpg>

Roland Roure, cet artiste crée entre autres des sculptures à partir d'un rectangle de feuille de métal qu'il découpe, plie...Cf. les illustrations du recueil de poésie « **Le tireur de langue** », **J.M. Henry et R. Roure, RUE DU MONDE La poésie.**

Pour avoir un aperçu de son travail :

<http://www.galeriemirabilia.fr/artistes/Roland-Roure/oeuvres-39.html>

- ✓ L'utilisation d'un matériau compact et malléable (argile) : le modelage. Il est possible d'ajouter ou d'enlever de la matière.

Niki de Saint Phalle, **Animal fantastique, 20ème siècle, argile peinte, h. 32 cm, l. 44 cm, p. 28 cm, Marseille, musée d'Arts africains, océaniques, amérindiens.**

<http://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/XVS4GY/15-623977.jpg>

- ✓ Le recours à une structure interne rigide (armature en fil de fer, en grillage, papier froissé, emballages récupérés...) qui sera recouverte d'un autre matériau (plâtre, bandes plâtrées, papier journal encollé, fils /laines ...).
- ✓ L'assemblage d'objets (objets de récupération) et/ou d'éléments naturels... Ces assemblages font parfois l'objet d'éditions en bronze.

Pablo Picasso, **Petite fille sautant à la corde, 1950, bronze, 153 x 62 x 65 cm, Exemple tiré d'après l'original en plâtre, morceaux de céramique, panier d'osier, moule à gâteau, chaussures, bois et fer, conservé au Musée national Picasso**

<https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c69GEb/roXAqGx>

Photographie de la « Petite fille sautant à la corde » en cours d'exécution :

<http://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/FCL8NH/98-025087.jpg>

Les propositions suivantes visent à faire découvrir quelques uns de ces procédés aux élèves. Ils pourront les réinvestir dans la phase 4 pour les réalisations individuelles ou collectives.

I. Modelage

Il est possible de s'appuyer sur les productions réalisées en phase 1, il s'agira alors de les interpréter ; en effet il n'est pas possible d'obtenir un même volume (forme, dimension) selon que l'on utilise le papier journal ou l'argile. Le procédé utilisé a une incidence sur le résultat final. Si dans la phase 1, un élève a créé un personnage, un animal ou une forme abstraite, il pourra le/la prendre comme base de travail. Les élèves peuvent aussi formuler d'autres intentions (désir de représenter quelque chose, de jouer avec les formes, de construire...)

Matériel : argile (ou pâte qui sèche à l'air ou pâte à sel), des planchettes (chutes de contreplaqué (environ 20 x 20 cm) récupérées dans des magasins de bricolage) ou des supports en carton pour poser l'argile et pouvoir déplacer facilement le volume

Facultatif : les productions réalisées en phase 1, des outils pour le modelage (ébauchoirs, mirettes, fil pour couper l'argile)

Modalités de travail : individuel

Contrainte : Les élèves disposent tous d'un bloc d'argile (cube d'environ 10 cm de côté) ou d'un autre matériau, d'un support (planchette, carton). Selon l'option choisie, les élèves travaillent à partir de leur production en papier journal ou en suivant une autre intention qu'ils formuleront.

Les élèves vont devoir agir sur le bloc d'argile (ou autre matériau) pour le transformer. Après un temps de mise en route, de recherche, d'exploration, il peut être utile de faire un premier point à l'oral : comment procèdent les enfants ? Ils peuvent ôter de la matière, en ajouter, creuser, étirer, lisser, aplatir, appuyer, mettre en boule ... Comment font-ils pour assembler deux éléments ensemble ? Parviennent-ils à s'approcher de ce qu'ils souhaitent ? Après cette phase de verbalisation, ils peuvent poursuivre la construction de leur volume. Si plusieurs séances sont nécessaires aux élèves, il faut veiller à recouvrir les volumes avec un linge humide, un sac plastique.

A la fin, les productions sont exposées et commentées : description, expression des émotions, écart entre l'intention et la réalisation ... si les élèves ont réinterprété les volumes en papier journal, il sera possible de comparer les deux volumes (argile et journal). Les matériaux ont-ils une incidence sur les ressentis ?

II. Enrobage d'une structure

En écho aux difficultés évoquées par les élèves lors de la phase 1, le défi consistera ici en la réalisation d'un assemblage de trois objets de récupération (emballages, objets collectés par exemple) pouvant tenir debout. Les élèves découvriront que le papier journal encollé contribuera à rigidifier la structure.

Matériel : Objets, emballages récupérés, ruban adhésif (assez large, d'emballage), papier journal, colle à papier peint, barquettes, peinture, pinceaux.

Modalités de travail : en binôme

Contraintes : Dans un premier temps, les binômes choisissent trois objets avec lesquels ils vont devoir créer un assemblage qui puisse tenir debout. Après manipulations et échanges, les binômes peuvent fixer l'assemblage avec le ruban adhésif.

Dans un deuxième temps, la structure du volume devra « disparaître » : il s'agira de la recouvrir à l'aide de bandelettes de papier journal encollées. Les élèves préparent des morceaux de papier journal, les trempent (suffisamment mais pas trop longtemps) dans la colle à papier peint (ou les encollent avec un pinceau) puis les appliquent sur l'assemblage jusqu'à recouvrir l'ensemble. Plusieurs épaisseurs sont nécessaires. Les bandelettes doivent se chevaucher.

Au fur et à mesure, il faut lisser l'ensemble. Après le séchage (plusieurs jours), les élèves pourront passer une couche d'apprêt (peinture acrylique blanche) sur leur volume puis le peindre.

III. Procédé par encoches, pour compléter les solutions trouvées par les élèves dans la phase 1 (cf. Tête de femme de Pablo Picasso)

Matériel : papier épais, bristol, carton fin (une feuille A4 par élève), ciseaux

Modalités de travail : individuel (puis binôme, facultatif)

Contraintes : dans un premier temps, chaque élève découpe 6 formes dans la feuille (formes géométriques ou non). Le défi consiste ensuite à assembler toutes les formes en utilisant le procédé suivant : prendre deux formes et sur chacune d'entre elles, faire une encoche à l'aide des ciseaux. Puis associer les deux formes grâce aux deux encoches. On obtient un premier module que l'on va agrandir : choisir l'endroit où l'on souhaite l'agrandir et faire une nouvelle encoche. Prendre une troisième forme que l'on encoche et l'associer au premier module et ainsi de suite jusqu'à épuisement des formes.

NB : les encoches ne doivent pas être trop longues

Facultatif : dans un deuxième temps, les élèves vont tenter, deux par deux, d'assembler leurs volumes en utilisant le même procédé : ils réalisent une encoche sur leur volume puis les assemblent.

On obtient des volumes pour lesquels on cherche le meilleur point d'équilibre. Il est possible de les éclairer pour visualiser les ombres, de la photographier.

PS : les volumes ainsi réalisés peuvent être démontés et modifiés : il suffit de démonter le volume puis d'assembler les éléments suivant un agencement différent et ce, en utilisant les encoches déjà faites. Les élèves peuvent ainsi faire un premier volume, le photographier, puis un second et les comparer.

IV. « Sculpture linéaire » Cf. Pratique éclairante proposée dans la phase de découverte de l'œuvre de Bernar Venet