

Projet culturel départemental « Drôles de maisons » Cycle 1

Année scolaire 2020-2021

Phase 3 : Découverte d'œuvres

L'Impératrice (Jardin des Tarots-Toscane) et autres sculptures habitables de Niki de Saint-Phalle

Objectifs :

Développer du goût pour les pratiques artistiques :

- dessiner, réaliser des compositions plastiques en volume, utiliser le graphisme décoratif autour de la thématique de la maison

Découvrir différentes formes d'expression artistique :

- observer et décrire des œuvres telles que les sculptures monumentales habitables de Niki de Saint-Phalle

Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix :

- mettre des mots sur ses émotions, ses sentiments, ses impressions
- exprimer progressivement ses intentions

L'Impératrice, sculpture monumentale habitable faisant partie du Jardin des Tarots (Toscane, Italie)

Aller à la découverte de constructions étranges et novatrices de l'histoire de l'architecture...

Le site officiel du Jardin des Tarots apporte des éléments d'information sur le parc dans son ensemble mais certains documents sont en italien :

<http://ilgiardinodeitarocchi.it/fr/>

Niki de Saint-Phalle (1930-2002) :

Artiste franco-américaine, épouse de l'artiste suisse Jean Tinguely (1925-1991) de 1970 à 1991, elle développe tout au long de sa vie une œuvre multiforme : peintures, collages, dessins, vidéos, sculptures et parmi ces dernières les célèbres Nanas, sculptures réalisées à partir de 1964 avec du grillage, du papier mâché, du polyester ou du tissu. Celles-ci sont rondes, superbes, colorées, drôles.

Niki de Saint-Phalle crée également des œuvres/sculptures habitables telles que :

-**Le rêve de l'oiseau**, ensemble composé de trois sculptures habitables dénommées « Le rêve de l'Oiseau », « Big Clarice » et « La Sorcière », 1968-1971, Plan de-la-Tour, Var, France.

<https://www.lemonde.fr/mmpub/edt/zip/20140926/100203/index.html>

Vous verrez des images prises pendant la construction.

<https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Politique-et-actions-culturelles/Architecture-contemporaine-remarquable-en-Paca/Le-label-Architecture-contemporaine-remarquable/Les-edifices-labellises-Architecture-contemporaine-remarquable/Label-ACR-Var/Le-reve-de-l-oiseau>

<https://www.tv5mondeplus.com/toutes-les-videos/documentaire/niki-de-saint-phalle-le-reve-de-loiseau> (1'35)

-**Le Dragon de Knokke**, dragon-maison qui sert de « maison-jouet », 1972,1973-1975 , Knokke, Belgique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dragon_de_Knokke

https://www.youtube.com/watch?v=5vckw0_nL_k

<https://www.tv5mondeplus.com/toutes-les-videos/documentaire/niki-de-saint-phalle-roger-nellens-1973-lannee-du-dragon> (4'37, entretien avec Roger Nellens)

-*La Papesse* et *L'Impératrice* dans le Jardin des Tarots.

Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely ont collaboré à des œuvres communes comme la **Fontaine Stravinsky** à Paris près du centre Georges Pompidou, et aux projets de chacun.

Fontaine Stravinsky /des automates 1983

<https://youtu.be/zcHawKVOS08?list=PL9LWAQYUI74vXtZkiITcStECDvaNFoUtc> (1'39)

Le Jardin des Tarots - Garavicchio, au sud Toscane, Italie (1978-2002, année du décès de Niki de Saint-Phalle)

Quand Niki de Saint-Phalle découvre en 1955 le parc Güell imaginé par Antonio Gaudi et construit sur les hauteurs de Barcelone, elle pense qu'elle aussi créera un jour « un jardin de joie où les gens se sentiront heureux ».

Presque vingt ans plus tard, elle réalise une sculpture merveilleuse :

Le Golem, énorme monstre installé dans un parc de Jérusalem, à la fois œuvre d'art et aire de jeux. Les enfants peuvent pénétrer à l'intérieur et se laisser glisser sur les trois langues-toboggans.

<http://www.youtube.com/watch?v=EH29L633tXk> (2'03)

<http://www.youtube.com/watch?v=ySAH0I8ixNU> (0'52)

1972, métal et béton, peinture, 9 x 14 x 16 m, Jérusalem, Rabinovitch Park

A partir de 1978 Niki de Saint-Phalle commence avec Jean Tinguely les immenses travaux du **Jardin des Tarots** situé à l'extrême sud de la Toscane en Italie. Il s'agit du plus grand jardin de sculptures monumentales réalisé par une femme. De nombreux autres artistes et artisans (maçons, mosaïstes, céramistes, verriers) l'aident à la construction. Celle-ci dure une vingtaine d'années. C'est un jardin artistico-ludique ouvert au public depuis 1998. Ce parc comporte 22 sculptures géantes hautes de 12 à 15 mètres, faites de polyester peint et de béton armé (armature métallique soudée à la main et recouverte de béton) recouvert de mosaïques, de miroirs, de céramiques multicolores et de verre coloré de Murano. Chacune des sculptures s'inspire des 22 cartes du tarot de « Marseille ». L'Impératrice est l'une des trois sculptures habitables, sculptures-maisons.

L'Impératrice

L'Impératrice, carte de l'intelligence et de la sagesse féminine, est la première sculpture construite dans le parc. Niki de Saint Phalle y a vécu et travaillé avec son équipe. Elle disait : « Je suis la mère dans la mère. ». Carte pleine de beauté l'Impératrice représente la Terre mère, symbolise la femme ainsi que la mère protectrice et féconde avec son immense poitrine bombée. Elle évoque par sa position le sphynx du mythe d'Œdipe, ou encore celui de Gizeh, gardien des lieux.

Cette impératrice noire porte une petite couronne rouge (comme une crête de « mère poule ») et un « voile-chevelure » bleu

brillant parsemé d'étoiles. Elle semble sereine. Ses paupières sont maquillées, sa bouche colorée. Elle porte un collier. Des cercles colorés et concentriques recouvrent les seins tels des mandalas.

A l'intérieur se trouvent un grand salon, une salle de bain, une petite chambre à coucher (à l'intérieur d'un des deux seins) accessible par l'escalier couleur chair, une cuisine (dans l'autre sein) dans laquelle se déroulent les réunions de chantier. L'acoustique y est extraordinaire comme dans une cathédrale.

Pour visualiser quelques-unes des étapes de construction de l'Impératrice et des images de la sculpture achevée vous pouvez consulter le diaporama N°1 en annexe.

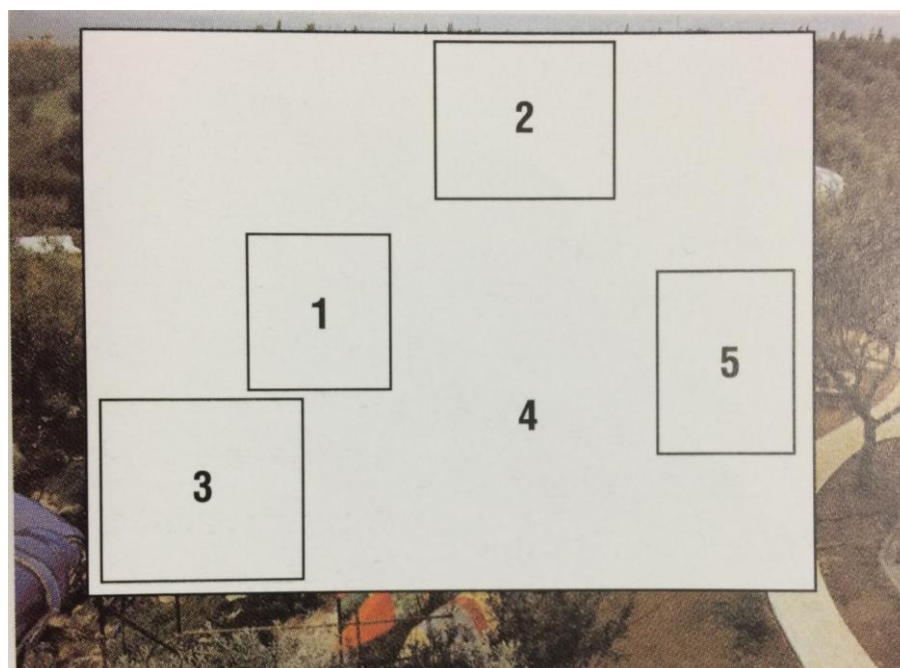
La vidéo suivante vous donnera un aperçu du Jardin des Tarots et vous permettra de voir l'Impératrice de l'extérieur et à l'intérieur (de 2'10 à 3'20 environ) :

<https://youtu.be/fLcmyExFqDM>

Découverte de l'image avec les élèves (cf. Diapositive n°2 du diaporama N°1) :

Matériel : papier épais pour faire le cache, cartes de tarots, images de Sphinx (peintures, sculptures)

Occulter l'Impératrice avec un cache composé de plusieurs éléments retirables (cf.ci-dessous) :

Retirer successivement les cinq caches en invitant les élèves à formuler des hypothèses.
S'attacher aux formes et aux couleurs.

1. Retirer le cache n°1 (cache du sein à gauche) et identifier un personnage féminin (poitrine, maquillage, bijoux)

2. Retirer le cache n°2 (cache de la tête de l'Impératrice) et découvrir qu'il s'agit d'une personne importante (elle porte une couronne). Observer le « voile-chevelure » et le regard paisible. Indiquer qu'il s'agit d'une impératrice. Expliquer le sens du mot. Présenter si possible quelques cartes du jeu de tarots parmi lesquelles se trouve l'Impératrice.
3. Retirer le cache n°3 (cache d'une patte). S'interroger : De qui s'agit-il ?
4. Retirer le cache n°4, cache qui dévoile le personnage dans son ensemble. Présenter quelques images de sphynx (par exemple, les images présentes sur le diaporama N°1, diapositives N°3 à 5). Comparer ces images avec l'Impératrice de Niki de Saint-Phalle : différences, ressemblances. Evoquer simplement, si vous le souhaitez, la légende du sphynx. Préciser qu'il s'agit d'un animal imaginaire.
5. Retirer le cache n°5 (cache de l'escalier). En déduire que l'on est en présence d'une maison. Présenter l'artiste Niki de Saint-Phalle et raconter qu'elle a vécu à l'intérieur de l'Impératrice. Demander aux élèves s'ils aimeraient ou non vivre dans cette maison à forme humaine et pourquoi. Imaginer les pièces intérieures et les meubles. Présenter des images de l'intérieur et d'autres points de vue de l'extérieur (Cf. Diaporama N°1). Donner quelques informations sur le Jardin des Tarots.
6. Aborder les questions techniques et plastiques : construction (images de l'Impératrice en cours de construction. Cf. Diaporama N°1), formes (toutes en courbes et formes arrondies car Niki de Saint-Phalle n'aime pas l'angle droit. Il lui fait peur. Elle aime les ronds, les courbes et les ondulations.), couleurs, matières, mosaïques. Si possible montrer des exemples (éclats/tessons de mosaïques de céramique, de verre, de miroir du commerce).

Ateliers de construction de maisons aux formes arrondies

- I. En préambule, évoquer à nouveau l'Impératrice et présenter d'autres architectures réalisées par Niki de Saint-Phalle (le Rêve de l'Oiseau, le Dragon de Knokke) mais aussi Le Palais Bulles de Visan Antti Lovag, les Maisons Bulles de Pascal Häusermann. Cf. Diaporama N°2.

Le Palais Bulles de Visan Antti Lovag (1975-1991) :

<https://www.ina.fr/video/CAB99009510> (2'29)

Les maisons Bulles de Pascal Häusermann (1936-2011)

https://immobilier.lefigaro.fr/article/le-village-des-barbapapas-est-a-vendre_b0fec0ae-c404-11e4-8a3b-3916c84e5218/

Râon l'Etape,
Vosges (1967)

Orsay, Claude Häusermann Costy

II. Dans la littérature jeunesse, Annette Tison et Talus Taylor ont inventé le personnage de Barbapapa et sa famille en 1970. Ils inscrivent ce drôle de personnage dans une écologie engagée. Annette Tison, architecte de formation, crée la maison de Barbapapa en rupture avec l'habitat classique qui comporte des murs rectilignes et des toits pentus. Cet habitat est très influencé par les maisons bulles de l'architecte Antti Lovag, et surtout les domobiles, maisons évolutives faites de bulles et de coques de l'architecte Pascal Häusermann. La maison de Barbapapa sort donc de l'ordinaire. Elle se situe dans un cadre naturel. C'est un habitat qui se veut respectueux de l'environnement. Présenter des images ou des vidéos sur lesquelles la maison de Barbapapa est visible. Lancer un appel auprès des familles pour récupérer des albums voire la maison de Barbapapa qui a été commercialisée.

Tout au long des ces présentation, insister sur les formes arrondies et les lignes courbes communes à toutes ces maisons.

III. Construction de maisons aux formes arrondies

- **Définition du projet :**

Engager les élèves dans un projet de construction de maisons aux formes arrondies. Préciser, en fonction de vos souhaits, le projet : maison évoquant un personnage (telle l'Impératrice), un animal (tel le Dragon), un construction abstraite (le Palais Bulles), en lien avec une couleur (Une maison bleue,)etc.

Les élèves les plus âgés peuvent dessiner des maisons à partir d'une consigne telle que : « Dessine une maison en utilisant des ronds, des formes rondes. » Ces dessins pourront être utilisés pour élaborer la structure de base des maisons en volume (Cf.ci-dessous).

Définir le nombre de maisons, déterminer les groupes (4/5 élèves par groupe par exemple).L'ensemble des maisons pourra être réuni à la fin pour créer une « mini ville ».

- **Construction des structures de base :**

Matériel : supports rigides (carton épais) pour supporter les structures, ruban adhésif large (utilisé pour scotcher les cartons), ruban adhésif double-face, ciseaux, ballons de baudruche, papier journal.

Rôle de l'enseignant : gonfler les ballons de baudruche, découper et placer les morceaux d'adhésif double-face sur le support cartonné (un pour chaque ballon de baudruche).

Rôle des élèves : donner un avis sur les tailles, les positionnements des ballons de baudruche, prévoir les ajouts des éléments en papier journal froissé. Disposer les ballons sur les morceaux d'adhésif double-face. Placer les boules de papier froissé et les fixer avec du ruban adhésif (avec l'aide de l'adulte).

Image non modélisante.

Disposition des ballons et boules de papier froissé à définir avec les élèves en s'appuyant ou non sur les dessins préparatoires des élèves.

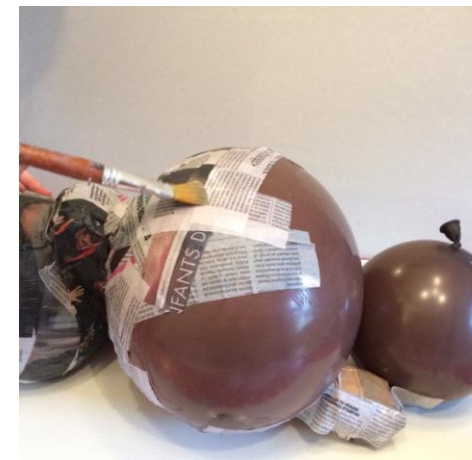
- **Enrobage de la structure** :

Matériel : papier journal découpé en bandes (4x 15 et 4x30 cm environ), colle à papier peint (à préparer peu de temps avant), pinceaux, protège-table pour l'encollage, barquettes pour contenir la colle (1 pour 2 élèves environ), scotch.

Rôle de l'enseignant : organiser les groupes, formuler les consignes, répartir les rôles de chacun (encoller les bandes, placer les bandes sur la structure, lisser les bandes encollées, maintenir les ballons), venir en appui, montrer les gestes, contrôler l'enrobage total de la structure.

Proposition : par groupe de 4, 2 élèves encollent les bandes, 2 élèves placent les bandes sur la structure. Rotation à mi-séance.

Rôle des élèves : Disposer de la colle sur toute la surface des bandes avec le pinceau ou en les trempant dans la colle. Déposer les bandes une à une sur la structure et les lisser. Recouvrir avec plusieurs épaisseurs de papier afin de rigidifier l'ensemble. Croiser les bandes. Disposer des bandes à cheval sur deux ballons ou boules de papier pour lier les éléments entre eux.

Il est possible de scotcher les nœuds des ballons pour les aplatir.

Variante : deux élèves recouvrent la structure avec de la colle et un pinceau. Les deux autres placent les bandes de papier non encollées sur la structure et les lissent pour les faire adhérer au support. Pour les couches suivantes, disposer de la colle sur les bandes de papier déjà placées et recouvrir d'une autre couche de papier.

Un élève peut également maintenir la structure pour éviter qu'elle ne bouge pendant les opérations de collage.

Le temps de séchage complet prend plusieurs jours.

- **Unifier en blanc la surface des structures (après séchage complet)**

Matériel : peinture acrylique blanche, pinceaux type brosse assez large (n°16 environ), petits rouleaux en mousse, morceaux d'éponges, tabliers, protection pour les tables, palettes.

Rôle de l'enseignant : organiser les groupes, formuler les consignes, s'assurer avec les élèves que toute la surface des structures est couverte de blanc. Proposer différents outils en fonction de la surface à recouvrir (éponge, rouleau, pinceau). Introduire les verbes d'action : lisser, tamponner, rouler, etc.

Rôle des élèves : peindre l'intégralité de la surface de la structure du groupe. Décrire les gestes accomplis.

- **Personnalisation et décoration des structures en maison**

Des tracés préparatoires peuvent être réalisés au crayon de papier sur la structure.

Plusieurs possibilités :

- Peinture acrylique qui sera éventuellement vernie à la fin. Ajouts d'éléments graphiques, de détails (portes, fenêtres, etc.) avec des feutres de type Posca. Choix des outils en fonction des surfaces à couvrir (petits rouleaux, pinceaux de différentes tailles,
- Collage de morceaux de papier colorés, fantaisie, évoquant ou non les mosaïques (vernis colle ou colle blanche). Cf. Images ci-dessous.

Ajouts d'éléments graphiques avec des feutres de type Posca.

Il est possible d'utiliser des images découpées dans des magazines pour recouvrir la structure.

- Utilisation de matériaux hétéroclites collés sur la structure.
- Ajouts d'éléments tels que cheminées, portes, fenêtres, escaliers réalisés et découpés dans du papier et collés sur la structure. S'il s'agit d'une maison anthropomorphe : yeux, bouche, oreilles, etc. Des éléments de jeux de construction peuvent être utilisés (Légo, pièces en bois, ...). *Image non modélisante :*

- **Mettre en valeur l'ensemble des « maisons »** : les agencer sur un support commun, créer des décors végétaux, ajouter des personnages, etc.