

LECTURE DE L'IMAGE

Rumor de limites IX. Monumento Düsseldorf, d'Eduardo Chillida

Informations pour l'enseignant

À l'occasion de son centenaire, la société Thyssen offre à la ville de Düsseldorf cette sculpture exécutée dans leurs aciéries sous la direction de l'artiste. Le monument d'acier rend hommage à l'activité industrielle du lieu.

Sculpteur de l'univers

D'abord architecte puis sculpteur, Chillida taille dans la forme. Ici, les volumes géométriques que l'artiste organise, articule et emboîte dans l'espace sont à la fois figés et stables, et traversés par une vibration rythmique qui les déséquilibre. Cette progression nous parle de formes en appui, de forces en mouvement, de tensions, de ruptures, ou d'équilibre momentané.

Un moment d'équilibre

Les formes géométriques de *Monumento* éclatent dans l'espace à mi-chemin entre gravitation et lévitation.

Au premier plan, le sol, composé de cubes de pavement gris acier, a fonction de socle. Ce pavement engage le dialogue entre les matériaux (pierre et métal) et fait le lien formel entre le cube de

base et l'angle du parallélépipède rectangle, éléments d'appui de l'œuvre sur le sol.

Ce parallélépipède est une force contradictoire stabilisant l'ensemble. L'œil s'amuse à soustraire ce volume pour vérifier si son absence serait source de déséquilibre, nous entraînant dans un jeu visuel de construction ou de déconstruction.

L'allègement visuel des formes massives se fait par fragmentation (la sculpture pèse 65 tonnes !). L'artiste-forgeron frappe, entaille, lisse jusqu'à convertir les parallélépipèdes rectangles en fragments de cubes toujours rattachés à leur forme initiale.

La tâche est rythmique ; l'œuvre est alternance de vides et de pleins, d'ombres et de lumières. De fracture en fracture, notre regard escalade la construction jusqu'à la dernière béance qui ouvre sur la nature silencieuse, introduisant à la dimension spirituelle de l'œuvre.

Découverte de l'image en classe

Activités préalables

- Effectuer d'abord la fiche 1, page 6. Insister sur les notions de progression et de rupture.
- Sensibiliser les élèves aux relations qu'entretiennent sculpture et nature. Aller voir une sculpture *in situ*. La sculpture n'est plus un objet en soi, elle instaure un rapport au corps, à l'espace, au temps et au lieu. Son positionnement dans l'espace exige du

spectateur qu'il multiplie les points de vue. Inviter les élèves à marcher autour d'elle, à l'investir physiquement. L'observer sous différents angles, percevoir différemment sa forme. Se demander pourquoi l'artiste a choisi de la placer dans ce lieu.

Sensibiliser aux notions d'équilibre et de déséquilibre

Marcher sur une ligne tracée au sol, un pied devant l'autre, en gardant son équilibre. Observer des cubes et des parallélépipèdes rectangles (emballages divers), souligner et nommer leurs caractéristiques géométriques. Avec eux, réaliser une tour en déséquilibre la plus haute possible, dire quelles astuces ont permis de la maintenir debout (emboîtement de pièces, collage, fil de fer, scotch...).

Découvrir le poster

Laisser les élèves exprimer leurs perceptions visuelles. Essayer de comprendre comment l'artiste nous donne l'impression duelle de stabilité et d'instabilité. Montrer les fractures qui allègent visuellement et lui permettent de progresser dans l'espace. Remarquer comment les formes géométriques sont reliées entre elles par les arêtes. Décrire et nommer les volumes. Indiquer que la sculpture est en acier recouvert d'une couche marron-violet qui la protège de la corrosion. Insister sur son poids. Dire que la photo fige le point de vue.

G. C.-B.

fiche 1

Domaine

- Percevoir, sentir, imaginer, créer

Objectifs

- Se fixer des règles de composition, organiser des formes
- Préparer la rencontre avec le travail d'un artiste

Matériel

- nombreuses boîtes en carton, alimentaires et pharmaceutiques
- colle
- feuilles à dessin
- peinture
- appareil photo numérique

Niveau

À partir de la Moyenne Section

En Petite Section

Envisager des jeux d'empilement des boîtes pour « monter le plus haut possible », les conserver et regarder ensuite le poster.

Remarques

Ce travail peut précéder la découverte du poster. Organiser la classe en petits groupes de deux ou trois élèves autour d'une même construction.

QUESTION D'ÉQUILIBRE

Projet

Faire réaliser un assemblage de boîtes qui puisse tenir verticalement en équilibre, et que l'on considérera comme sculpture. Le photographier sous différents angles pour favoriser la rencontre avec une œuvre.

Travailler en volume

Collectionner les matériaux

Inviter les élèves à apporter en classe un grand nombre de boîtes en carton (cf. matériel). Constituer un fonds suffisant pour pouvoir travailler. Fixer ou non un nombre limite ou minima, une dizaine d'éléments peut suffire.

Inventorier la collection

- Diviser la classe en groupes autour de cageots ou caissettes contenant les boîtes apportées. Demander d'organiser la collecte en fonction des critères de formes et de tailles. Considérer les éléments sous plusieurs faces.
- Différencier les boîtes cubiques, cylindriques ou ayant la forme d'un pavé.

Préparer les éléments de l'assemblage

- Inviter chaque équipe à choisir ses boîtes, selon ses propres critères : elles pourront être toutes identiques, de même taille ou au contraire toutes différentes...
- Frotter chacune des faces avec un papier abrasif pour enlever le vernis.
- Peindre entièrement chaque boîte d'une seule et même couleur, de façon à obtenir une unité plastique (on peut aussi préférer accorder toute liberté de teinte). Travailler avec des gouaches ou des acryliques sans eau, en recherchant un recouvrement opaque et homogène. Demander de réaliser, pour mémoire, une empreinte d'au moins une face de chaque boîte, en la recouvrant de médium, puis en l'imprimant sur une feuille à dessin. Redéposer ensuite une couche de peinture sur chaque face imprimée. Conserver toutes ces empreintes pour la deuxième partie du travail (voir la fiche 2, page 15).

La sculpture

- Choisir une première boîte qui servira de base, et rechercher plusieurs façons de construire un assemblage qui tienne en équilibre : réfléchir à différents modes d'empilement, de superposition, rechercher le seuil de rupture en disposant les boîtes avec « fantaisie ».
- Tenir compte des tailles, des formes, des orientations des boîtes, rechercher des excentrations...
- Multiplier les essais et retenir une composition. Coller les éléments.
- Présenter les réalisations sur une table et les considérer sous différents angles pour prendre conscience des volumes. Parler de sculpture, de ronde-bosse.

Photographier

Le travail ayant été vécu en équipe, la conservation d'images des volumes réalisés se trouve parfaitement justifiée. Elle préparera la découverte du poster.

Apprendre à voir

- Inviter chaque élève, au sein des groupes, à prendre une photographie de son assemblage, à l'aide d'un appareil numérique ou autre. Enregistrer sur ordinateur puis effectuer des copies sur papier.
- Regarder les images dans chaque groupe, et reconnaître le volume photographié. Faire comprendre qu'elles « parlent » de la même sculpture, mais la montrent différemment (cf. ci-dessous et ci-contre.)

C. B.

fiche 2

Domaine

- ▶ Percevoir, sentir, imaginer, créer
- ▶ S'approprier le langage

Objectifs

- ▶ Solliciter la créativité
- ▶ Distinguer image plane et création en volume
- ▶ Utiliser plusieurs fonctions du dessin : reproduire, imaginer, décorer
- ▶ Préciser le vocabulaire des formes

Matériel

- boîtes
- empreintes
- crayons
- feuilles à dessin
- colle
- appareil photo

Niveau

À partir de la Moyenne Section, en adaptant les propositions

Représentations planes des volumes
(ci-dessus et ci-contre)

DU VOLUME À L'APLAT

Projet

Raconter, par la photo, le collage, le dessin, les conséquences d'un déséquilibre et d'un écroulement de la construction. Confronter les productions en volume et à plat.

Inventorier

Les matériaux

Découper toutes les empreintes obtenues lors de la phase peinture de la fiche 1. Faire rappeler leur origine. Conserver les découpages pêle-mêle, dans des caissettes.

Les formes

- Inventorier collectivement le contenu d'une caissette, en analysant et distinguant les différentes formes obtenues.
- Opposer le volume de la boîte et la représentation qui en est issue. Amener ainsi une nouvelle terminologie, et parler de formes géométriques : distinguer carrés, rectangles, disques...

Rechercher de nouvelles compositions en volume

Manipuler

- Recouvrir la table d'une feuille à dessin blanche. Constituer des petits groupes de trois élèves, par exemple.
- Proposer de travailler avec le reste des boîtes non utilisées dans les assemblages. Faire construire rapidement une nouvelle sculpture, et parvenir au point de déséquilibre. Constaté les conséquences de la chute : boîtes éparpillées sur la feuille qui recouvre la table, une ou deux boîtes pouvant être encore superposées.

Conserver l'image

Inviter chaque membre du groupe à monter sur une chaise si besoin, pour réaliser une photographie de la disposition des éléments, vue du dessus.

Avec les formes géométriques

Tirer parti du hasard

- Poser sur une table, ou au sol, une feuille à dessin de format raisin environ et de couleur différente des empreintes, puis

demander de laisser tomber toutes les empreintes choisies sur la feuille.

- Observer les dispositions de formes : dispersion, juxtaposition, chevauchement, superposition. Insister sur ces organisations aléatoires, et en comparer une avec une ou plusieurs photos prises précédemment.
- Renouveler l'expérience et comparer.

Dessiner

En utilisant les boîtes

Inviter à composer librement des jeux de formes en aplat, en utilisant la boîte comme un gabarit : tracer au crayon le contour de la face en contact avec le papier, répéter autant de fois que voulu, faire varier les orientations des boîtes.

À main levée (GS)

Tracer de mémoire des formes évoquant des carrés, des disques, des rectangles, en les disposant librement sur un support de format A4. Mettre ou non en couleur avec des coloriations ou de la peinture.

Animer les surfaces dessinées

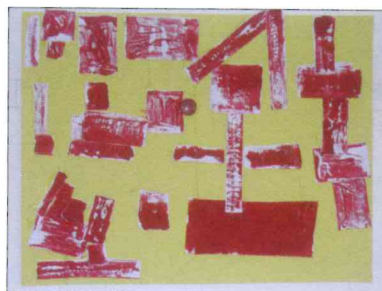
Travailler au fusain, au pastel noir ou aux feutres pour décorer librement, par des graphismes et des coloriations, les formes dessinées dans les exercices précédents.

Reproduire la construction initiale (GS)

Reprendre la photo de leur premier assemblage, et essayer de reproduire l'image de la sculpture en dessin. Travailler sur petit format, au crayon.

Exposer

Présenter les volumes sur une table et leur associer au mur des représentations planes.

C. B.