

Proposition de travail en interdisciplinarité autour d'un moment fort dans le collège : accueil d'œuvre ou visite au musée.

Œuvres choisies en fonction de l'éroa actuellement en place au collège.

Jean-Pierre Raynaud

Biographie

Jean-Pierre Raynaud est né 1939 à Courbevoie, dans la proche banlieue parisienne. Il perd son père en 1943, disparu dans le bombardement de l'usine où il travaillait. Il fait des études d'horticulture et obtient son diplôme en 1958, mais il décide de ne pas en faire son métier. Il choisit plutôt d'interroger, par un dialogue avec les objets, le corps et l'espace, son angoisse de la vie. En 1962, il produit ses premières œuvres avec des objets de récupération. Il est alors assez proche du mouvement artistique des nouveaux réalistes. Mais Raynaud fera très vite un parcours plus solitaire et singulier en vivant une véritable histoire de « vie » avec le projet de la maison qu'il prendra à bras le corps pendant vingt-quatre ans.

Œuvre exposée dans l'éroa :

Jean-Pierre Raynaud,

Pot, deux exemplaires d'environ 10 x 10 x 10 cm.

Le pot de fleur utilisé par Jean-Pierre Raynaud est emprunté au réel mais détourné de sa fonction puisque rempli de béton. Cet objet quotidien est alors utilisé comme un élément symbolique. Le pot est rempli de béton : il devient inutile. L'artiste n'envisage plus la vie possible dans ce monde. Ce pot peut être vu comme un autoportrait, comme le symbole de sa façon d'être au monde.

Pour Jean-Pierre Raynaud, le rouge qui recouvre le pot est un symbole de force vitale et en même temps la couleur du danger dans la signalétique de notre quotidien.

Depuis que ces Pots ont été détournés par l'artiste de leur usage horticole, ils sont voués au déplacement et à la rencontre, comme s'il s'agissait sans cesse de savoir jusqu'ou cette forme simple rencontrerait la reconnaissance, l'adhésion, la compréhension.

Le Pot devient dans l'œuvre de Jean-Pierre Raynaud une véritable icône. Si le pot interroge la nature par sa fonction passée, il est devenu une œuvre d'art à part entière. C'est une sorte d'alter ego, le héros d'aventures inédites qui s'enrichit et s'enhardit de ses voyages.

Œuvre exposée dans l'éroa :

Jean-Pierre Raynaud,

La Maison, 1969-1993,

un des 1000 containers chirurgicaux de 26 x 41 x 41 cm.

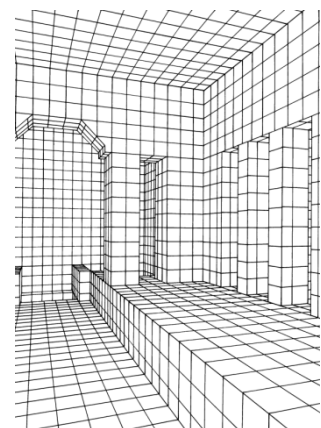
« J'ai voulu construire une maison, mais comme la maison de tout le monde, c'est-à-dire une maison pour habiter avec ma femme. (...) J'ai vécu quelques mois dans cette maison. C'était une expérience nouvelle pour moi, et là, j'ai compris que je ne pourrais jamais m'adapter à un lieu, entre guillemets normal. (...) J'ai senti qu'il fallait que je remette en question tout, une partie de mon existence en tout cas (...) J'ai commencé par divorcer, ça a été la première chose. Je me suis dit : « il faut déjà réapproprier le sens de mon corps, de ce que je suis. » Et j'ai fermé la maison : je me suis enfermé dans ce lieu. (...) Au bout d'un certain temps, je me suis aperçu que ça ne suffisait plus, qu'il y avait une sorte d'engrenage pour récupérer un peu cet espace, mon espace à moi et j'ai fait appel à un matériau qui était déjà dans mon travail depuis les années 62-63 : le carrelage. Ce carrelage, blanc, basique, quinze sur quinze est quelque chose, je crois, qui fait vraiment partie de notre mémoire collective, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un matériau que tout le monde connaît au XXe siècle, que tout le monde a rencontré ou rencontrera dans sa vie, simplement pour un séjour dans un hôpital. Et je vais même aller plus loin, sans vouloir être obsédant, mais je suis allé jusqu'à la morgue pour vérifier également qu'il était employé dans ces lieux, comme ça, qui ont besoin d'être nettoyés. Alors, ce matériau, au lieu de me faire peur, au lieu de me raconter des histoires, et tout ça, je me suis mis à l'aimer, à avoir une intimité avec lui, et la plus grande intimité que je pouvais réaliser, c'était de vivre avec. (...) Je deviens fou, dans le sens stimulant du terme, et là, je comprends que je vais vers une architecture absolue...que ma vie va rentrer dans une autre définition. »

« Ma maison en carreaux de faïence était toute blanche avec des lignes noires, c'était très lumineux et très moderne.

On disait parfois que c'était froid de vivre dedans, moi je trouvais que c'était très chaud et surtout très beau.

Pour qu'elle reste très pure je ne voulais pas y mettre de couleur, mais maintenant qu'elle est partie pour une nouvelle aventure et qu'elle est libre, je serais très heureux que tous les enfants du monde puisse la colorier comme ils le désirent. »

Jean-Pierre Raynaud : « *Album à colorier* »
CapcMusée d'art contemporain de Bordeaux.

6° / Arts plastiques

L'objet et l'œuvre

➔ Dans l'œuvre de Jean-Pierre Raynaud, les pots sont recouverts d'or ou de couleurs vives. La maison, quant à elle, est recouverte de carrelages blancs (15x15 cm) et un joint noir.

La matérialité plastique de l'objet

Faire comprendre à l'élève que dans son quotidien, la matière d'un objet répond à une fonction d'usage alors que dans certaines productions artistiques la matérialité est troublante, étonnante et provoque un écart par rapport au monde réel.

Proposer un projet sur la matérialité, et plus particulièrement sur le recouvrement qui change la vision d'un objet : « Mon objet devient repoussant par son recouvrement » ; « Mon objet devient attirant par son recouvrement » ; « Mon objet devient précieux par son recouvrement »...

ouverture du champ référentiel :

Meret Oppenheim (1913 - 1985), *Le Déjeuner en fourrure*, 1936, tasse, soucoupe, cuillère, revêtues de fourrure, 14 x 21 x 33 cm, Tasse : 11 cm de diamètre, Soucoupe : 24 cm de diamètre, Cuillère : 20 cm de longueur, Hauteur ensemble : 7 cm, The Museum of Modern Art, New York.

Jana Sterbak (1955 -), *Vanitas : Flesh dress for an albino anorectic*, 1987, viande, mannequin, sel, fil, photographie couleur sur papier, robe de taille 38, Walker Art Center, Minneapolis, USA.

Claes Oldenburg (1929 -), *Giant three way plug*, 1970, bois, 147,5 x 99 x 72,5 cm, Galerie Léo Castelli, New York, USA.

Jan Fabre (1958 -), *Mur de la montée des anges*, scarabées sur structure métallique en forme de robe, 1998

Xavier Veilhan, (1963-), *Le rhinocéros*, 1999, œuvre créée pour la boutique Yves Saint-Laurent Rive gauche Homme à New York et présentée de février à mai 2000, résine, peinture polyester, vernis, 110 x 415 x 140 cm, collection du Centre Georges Pompidou, Paris.

Wim Delvoye (1965 -), *Bétonneuse*, 1991, bois, teck rouge, vernis teinté, 186 x 181 x 145 cm, collection FRAC Lorraine.

évaluation :

- capacité à savoir décrire les caractéristiques physiques des matériaux utilisés dans une œuvre ou un projet d'élève. (P3)
- capacité à savoir jouer avec des matériaux de recouvrement à des fins expressives. (P5)
- capacité à faire la différence entre un objet usuel et un objet artistique. (P5)
- capacité à regarder et comprendre son environnement visuel (P5)
- capacité à argumenter ses choix et ses principales intentions à l'écrit (P1)
- capacité à comprendre et respecter les règles de la vie collective (P6)
- capacité à organiser son travail (P7)

➔ Dans l'œuvre de Jean-Pierre Raynaud les pots perdent définitivement leur fonction première qui est de contenir de la terre pour faire pousser des plantes. Le pot devient dans l'œuvre de Raynaud une « icône », un signe de reconnaissance mis en valeur et sacralisé comme un objet précieux, comme un étendard.

La fabrication et le détournement de l'objet à des fins symboliques, poétiques, sensibles, imaginaires.

Faire comprendre à l'élève qu'un objet a été spécifiquement conçu dans un but fonctionnel alors que dans certaines productions artistiques, cette fonction est annihilée, démultipliée, perturbée...

Proposer un projet sur le détournement de l'objet : « Mon objet devient inutile, il perd sa fonction pour devenir autre chose... »

ouverture du champ référentiel :

Marcel Duchamp (1887 - 1968), *Roue de bicyclette*, 1913 / 1964, assemblage d'une roue de bicyclette sur un tabouret, métal, bois peint, 126,5 x 31,5 x 63,5 cm, Centre Georges Pompidou, Paris, France.

David Mach (1956 -), *Bike stop here*, 1989, tête de cerf et bicyclette, 134 x 134 x 81 cm.

Alexander Calder (1898 - 1976), *Chock*, 1972, assemblage en métal, 71,1 x 54,6 x 67,3 cm, Whitney Museum of American Art, New York, USA.

César (César Baldaccini, dit) (1921 - 1998), *Cafetière compressée*, 1974, objet compressé et collé sur panneau de bois, 69,5 x 60 x 4,5 cm, LAAC, Dunkerque, France.

Philippe Favier (1957 -), *Géographie à l'usage des gauchers*, 2004-2005, Musée d'art contemporain, Lyon, France.

Vincent Kohler (1977 -), *Bricopolis*, 2003, livre pour enfants, 40 pages couleur, éditions QuiQuandQuoi, Cellule pédagogique, Genève, Suisse.

Pablo Picasso (1881 - 1973), *Tête de taureau*, printemps 1942, selle en cuir et guidon en métal, 33,5 x 43,5 x 19 cm, Musée National Picasso, Paris, France.

évaluation :

- capacité à détourner un objet. (P5)
- capacité à faire la différence entre un objet usuel et un objet artistique. (P5)
- capacité à jouer avec les éléments constitutifs de l'objet à des fins expressives (P5)
- capacité à regarder et comprendre son environnement visuel (P5)
- capacité à comprendre et respecter les règles de la vie collective (P6)
- capacité à organiser son travail (P7)

➔ Dans l'œuvre de Jean-Pierre Raynaud, les pots changent de contexte, il leur fait vivre des voyages, le pot devient le héros d'une aventure artistique.

La maison, qui était le symbole de l'enfermement, est dispersée aux quatre coins du monde.

L'objet dans l'espace de l'œuvre : exposition, installation, intégration

Faire comprendre à l'élève qu'un objet dépend d'un contexte donné : espace géographique, espace d'exposition, support de l'œuvre, toile, socle...

Proposer un projet où le contexte aura une importance capitale dans la compréhension de la réalisation.

Proposer un projet sur le changement de contexte : « J'installe mon objet là où il n'a pas sa place », « Mon objet change de vie »...

ouverture du champ référentiel :

Claes Oldenburg et Coosje van Bruggen, *Spoonbridge and cherry*, 1985-1988, aluminium et acier inoxydable peints, 9,00 x 15,80 x 4,11 m, Minneapolis Sculpture Garden, Minneapolis, USA.

Stéphane Belzère (1963 -), *Vitrail chimique*, 2003, bois, plastique, produits chimiques.

Simone Decker (1968 -), *Chewing in Venice 1 + 2*, 1999, deux séries de quinze photographies cibachrome, 67 x 98 cm chacune.

Paul de Nooijer (1943 -), *Fer électrique à tondre le gazon*, 1977, épreuve aux sels d'argent colorée collée sur carton, 27,5 x 40,5 cm, Centre Georges Pompidou, Paris, France.

Jean-Luc Godard (1930 -), *Deux ou trois choses que je sais d'elle...*, 1967, film techniscope Eastmancolor, d'après une enquête parue dans le *Nouvel Observateur*, 90 minutes.

Bertrand Lavier (1949 -), *Brandt sur Hafner*, 1984, superposition d'un réfrigérateur sur un coffre-fort peint en jaune, 251 x 70 x 65 cm, Centre Georges Pompidou, Paris, France.

Damien Hirst (1965 -), *Lost Love*, 2000, vitrine contenant des poissons de rivière africains, 366 x 213 x 213 cm.

évaluation :

- capacité à interroger et à analyser un contexte donné (P1)
- capacité à prendre conscience qu'une œuvre participe d'une époque et d'un lieu (P5)
- capacité à changer le contexte d'un objet afin de créer un sens (P5)
- capacité à utiliser un appareil photographique numérique (P4)
- capacité à s'approprier un environnement informatique de travail (P4)
- capacité à choisir un cadrage adapté au projet envisagé dans un but expressif (P5)
- capacité à comprendre et respecter les règles de la vie collective (P6)
- capacité à organiser son travail (P7)
- capacité à organiser son temps et à faire preuve d'esprit d'initiative lors de l'emprunt d'un appareil numérique (P7)

Technologie

Histoire des arts : « Arts du Quotidien »

« Arts, technique, expression »

■ Recherches et analyse sur les matériaux utilisés pour produire des objets

évaluation :

- capacité à dresser la liste des éléments qui constituent un objet (l'identification de la famille se fera par les sens : vue, toucher, ouïe et par des tests de vérification : état de surface, résistance à l'abrasion, conductivité technique) (P3)
- capacité à décrire la fonction d'usage d'un objet technique. (P3)
- capacité à distinguer en le justifiant objet et objet technique. (P3)
- capacité à distinguer fonction d'usage et fonction d'estime d'un objet. (P3)
- capacité à rendre compte à l'oral d'un travail individuel ou collectif. (P1)
- capacité à consulter des bases de données documentaires en mode simple. (P4)
- capacité à identifier, trier et évaluer des ressources documentaires. (P4)
- capacité à chercher et sélectionner l'information demandée. (P4)

Géographie

■ Repérer sur différentes cartes les voyages et emplacements des pots de Jean-Pierre Raynaud

évaluation :

- capacité à se repérer dans l'espace. (P3)
- capacité à savoir se situer sur un plan. (P5)
- capacité à savoir repérer des lieux sur un plan. (P5)

Français

■ Lecture (contes et récits merveilleux) d'extraits d'*Alice au Pays des merveilles* de Lewis Carroll (présentation en parallèle de l'aventure des pots de Jean-Pierre Raynaud et des différentes échelles qui lui sont tour à tour données).

■ Lecture (d'image) : l'Album à colorier de Jean-Pierre Raynaud

■ Ecriture d'un conte mettant en scène et « sacralisant » le changement de statut de l'objet créé en arts plastiques.

■ Ecriture d'une lettre à un objet réalisé en classe d'arts plastiques et qui aurait quitté son lieu de fabrication pour des vacances bien méritées.

■ Ecriture d'une lettre dont le destinataire serait l'élève et l'expéditeur l'objet ayant pris des vacances et décrivant son nouveau contexte de vie.

évaluation :

- capacité à rédiger un texte bref écrit dans une langue correcte (organisation des phrases, orthographe, conjugaison des verbes) (P1)
- capacité à rédiger une courte lettre adaptée à un destinataire précis. (P1)
- capacité à dégager les idées essentielles d'un texte documentaire ou littéraire. (P1)
- capacité à lire des œuvres intégrales et à rendre compte de sa lecture. (P1)
- capacité à établir des liens entre des œuvres littéraires et plastiques. (P5)

S.V.T.

Histoire des arts : « Arts de l'espace »

« Arts, espace, temps »

« Arts, état, pouvoir »

■ Présentation des œuvres de Jean-Pierre Raynaud qui expriment par l'intermédiaire de ses Pots une impossibilité à vivre dans ce monde et à y faire pousser des choses. Les élèves s'interrogent par le biais de différentes recherches sur la compréhension de la nature et sur les actions que l'homme exerce sur elle.

Des œuvres sont étudiées pour faire réfléchir les élèves sur des questions comme : « que peut-on encore faire pousser, où, et comment ? », « quelle place prendre ? », « comment agir ? »

Lise Duclaux, « *Zone de fauchage tardif* », 2006, pour le jardin de la maison des ingénieurs, Mac's, site du Grand-Hornu, 64 espèces, 84 variétés de graines de fleurs annuelles, bisannuelles et vivaces à semer à la volée sur 2 x 400 m² préparés au préalable.

Gilles Clément, *manifeste du tiers paysage*, 2004, éditions sujet/objet.

évaluation :

- dégager les idées essentielles d'un texte documentaire ou littéraire. (P1)
- rédiger un texte bref écrit dans une langue correcte (organisation des phrases, orthographe, conjugaison des verbes) (P1)
- prendre conscience qu'une œuvre participe d'une époque et d'un lieu (P5)
- savoir mettre en relation différentes œuvres étudiées (P5)
- savoir que le vivant présente une unité d'organisation et une diversité (P3)
- faire preuve de responsabilité face à l'environnement, au vivant, à la nature (P3)
- faire le lien entre l'art, le savoir et la vie (P6)

5e / Arts plastiques

Images, œuvre et fiction

→ Les containers maintenant dispersés à travers le monde sont les derniers vestiges physiques de la maison. La maison elle-même n'a été vue que par quelques personnes. Photographies, vidéos et planches de coloriage sont tout ce qui nous reste pour apprécier ce qu'a été le lieu. La perception de l'espace passe donc par l'image.

La construction, la transformation des images

Faire comprendre à l'élève qu'une image se « construit » : choix du médium, du point de vue, du cadrage, des séquences... Une image peut influencer une manière de voir la réalité (elle peut redoubler ou au contraire contredire le référent).

Proposer un projet sur : « la maison la plus vivante possible ».

- Les élèves ont pour mission de construire la maquette d'une maison la plus vivante possible (en ayant une contrainte d'échelle).

- Après construction de la maison, ils doivent produire 4 images de leur habitation. Ils photographient leur maquette dans le but de redoubler le caractère « vivant de leur habitation ».

- Ils doivent ensuite modifier ces photographies à l'aide d'un logiciel de traitement de l'image dans le but d'accentuer le caractère « vivant » de leur réalisation.

ouverture du champ référentiel :

Ernesto Neto (1964 -), *Nhó Nhó Nave*, 1999, collants, sable, Contemporary Arts Museum, Houston, Texas, USA.

Thomas Ruff (1958 -), *h. l. k. 01*, 2001, tirage numérique, 185 x 285 cm.

Frank O. Gehry (1929 -), *Musée Guggenheim de Bilbao*, 1994 - 1997.

Renzo Piano (1937 -), *Centre culturel Jean-Marie Tjibaou*, 1991-1998, Nouméa, Nouvelle-Calédonie.

Antoni Gaudí (1852 - 1926), *Casa Batlló*, 1904 - 1906, 43, Passeig de Gràcia, Barcelone, Espagne.

Future Systems, **Jan Kaplický** (1937 -), **Amanda Levete** (1955 -), *Maison individuelle*, 1994-1998, Pays de Galles (Grande Bretagne).

Frank Lloyd Wright (1867 - 1959), *Fallingwater (maison de la cascade)*, 1935-1939, Bear Run, Pennsylvanie, USA.

Edouard François (1958 -), *L'immeuble qui pousse*, Montpellier, France.

Roche, DS&SIE. François Roche (1961 -), **Gilles Desève** (1963 -), **Stéphanie Lavaux** (1966 -), **François Perrin** (1968 -),

Prototype mobile, 1998.

évaluation :

- capacité à réaliser une construction en volume en produisant plusieurs points de vue. (P5)
- capacité à différencier les images artistiques des images de communication et des images documentaires. (P5)
- capacité à créer une image à partir d'éléments d'origines diverses en sachant choisir les instruments, outils, matériaux, supports, médiums. (P5)
- capacité à utiliser des logiciels de traitement de l'image pour obtenir un effet voulu. (P4)
- capacité à utiliser un appareil photo numérique. (P4)
- capacité à s'approprier un environnement informatique de travail. (P4)
- capacité à argumenter ses choix et ses principales intentions à l'écrit. (P1)

L'image et son référent

Faire comprendre à l'élève qu'une image peut être transformée à des fins artistiques et peut modifier la vision du référent dans un but expressif ou narratif.

Proposer un projet sur la narration par l'image : « Une habitation : lieu d'une narration ».

Les élèves ont pour objectif de détourner les images de l'album de coloriage de Jean-Pierre Raynaud pour leur donner une dimension fictionnelle qui leur sera propre : le projet réalisé sera le lieu d'une aventure fantastique écrite au préalable en cours de français (après une étude de *L'île au trésor* de Robert Louis Stevenson)

ouverture du champ référentiel :

Thierry de Cordier (?), *Jardinière*, 1989, techniques mixtes, 173 x 340 cm, Centre Georges Pompidou, Paris.

Georges Rousse (1947 -), *Le nuage rouge (Milan)*, 1986, cibachrome sur aluminium, 119 x 153 cm, Centre Georges Pompidou, Paris.

Jean Tinguely (1925 - 1991), *Le Cyclop*, (1969 - 1994), Milly-la-Forêt, France.

Gordon Matta-Clark (1943 - 1978), *Conical Inter-Sect*, 1975.

Patrick Van Caekenbergh (1960 -), *Mobil-Home*, 1986, techniques mixtes, exposition Vuurtoren'86, Keizershallen, Alost, Belgique.

Robert Wiene (1873 - 1938), *Le cabinet du docteur Caligari*, 1919, film muet noir et blanc, 73 minutes.

Sandy Skoglund (1946 -), *La vengeance des poissons rouges*, 1981, cibachrome, 70 x 90 cm, FRAC Lorraine, Metz.

Alfred Hitchcock (1899 - 1980), *Rebecca*, 1940, film noir et blanc, 134 minutes.

Alfred Hitchcock (1899 - 1980), *Psychose*, 1960, film noir et blanc, 104 minutes.

Jan Fabre (1958 -), *Kasteel Tivoli*, 1990, cibachrome, 170 x 122 cm.

évaluation :

- capacité à se réapproprier des images, les détourner pour leur donner une autre dimension fictionnelle. (P5)
- capacité à créer une image à partir d'éléments d'origines diverses en sachant choisir les instruments, outils, matériaux, supports, médiums. (P5)
- capacité à organiser des images en travaillant le cadrage et l'échelle des plans dans une intention narrative. (P5)
- capacité à rédiger un texte bref écrit dans une langue correcte pour expliquer sa démarche et justifier ses intentions. (P1)

Mathématiques

Histoire des arts : « Arts de l'espace »

«Arts, créations, culture»

■ Repérer dans les planches de coloriage et les photographies de la maison de Jean-Pierre Raynaud des symétries axiales et centrales.

■ Réaliser une recherche documentaire sur d'autres œuvres dans l'histoire des arts utilisant des principes géométriques (jardins, architecture, mosaïques, vitraux...)

■ Réaliser en dessin une maison la plus compliquée possible en utilisant des formes géométriques simples associées à des symétries axiales et centrales.

(aussi, possibilité de travail sur les pavages de certains éléments de la maison comme les vitraux ou les mosaïques anciennes incorporés par l'artiste dans sa construction après son voyage en Turquie)

évaluation :

- capacité à repérer et à différencier des symétries centrales et axiales. (P3)
- capacité à effectuer des constructions simples sur papier uni en utilisant des instruments de dessin. (P3)
- capacité à identifier un problème et à mettre en œuvre une démarche de résolution. (P3)

Français

■ Lecture de récit d'aventures : *Vendredi ou la vie sauvage* de Michel Tournier.

■ Ecriture d'un récit rendant compte d'une expérience personnelle incluant l'expression des sentiments : l'élève doit se projeter dans la maison de Jean-Pierre Raynaud. Il doit la décrire et y exprimer ce qu'il ressent dans cette nouvelle habitation.

évaluation :

- capacité à rédiger un texte bref écrit dans une langue correcte (organisation des phrases, orthographe, conjugaison des verbes) (P1)
- capacité à rédiger une courte lettre adaptée à un destinataire précis. (P1)

...

Education musicale

Qu'il écoute la musique où qu'il la produise, l'élève identifie, caractérise, décrit, nomme, compare les matériaux, leurs modulations, leurs combinaisons et l'organisation musicale qui en découle.

■ Après un travail autour du **temps et du rythme**, la maison de Jean-Pierre Raynaud peut être présentée en référence artistique en présentant le *temps de l'œuvre* comme une autobiographie construite de toutes pièces et en présentant le carrelage 15x15 et les joints noirs comme le *rythme* de son travail, rythme qui s'impose dans l'espace pour créer une trame visuelle qui uniformise la maison (on pourra aussi souligner les différentes *ruptures* et *évolutions* du travail pendant les vingt années de construction de la maison ; les *superpositions de rythmes* dans l'espace peuvent aussi être précisées).

Une pièce particulière de la maison peut-être mise en avant : la salle de musique et ses différentes évolutions.

évaluation :

- connaître quelques références principales de l'histoire des arts (P5)
- capacité à analyser les œuvres en lien avec la pratique (P5)
- capacité à situer une œuvre dans le contexte historique et culturel dont elle est issue (P5)
- capacité à commenter une œuvre en utilisant un vocabulaire adapté (P1)

4e / Arts plastiques

Images, œuvre et réalité

➔ Les containers maintenant dispersés à travers le monde sont les derniers vestiges physiques de la maison. La maison elle-même n'a été vue que par quelques personnes. Photographies, vidéos et planches de coloriage sont tout ce qui nous reste pour apprécier ce qu'a été le lieu. La perception de l'espace passe donc par l'image.

Les images et leurs relations au réel

Faire comprendre à l'élève qu'une image se « construit » : choix du médium, du point de vue, du cadrage, des séquences... Une image peut influencer une manière de voir la réalité (elle peut redoubler ou au contraire contredire le référent).

Proposer un projet sur les multiples manières de représenter un même référent : « deux visions différentes de l'architecture du collège ».

Les élèves ont pour objectif de présenter deux regards radicalement différents sur l'architecture du collège par des choix de cadrage et de prise de vue : une vision **la plus « austère »** possible et une vision **la plus « vivante »** possible (sans présence humaine dans les photographies).

Une poursuite du travail se fera en classe pupitre pour accentuer encore les deux effets souhaités à l'aide de logiciels de transformation de l'image.

ouverture du champ référentiel :

Edward Steichen (1879 - 1973) *Le gratte-ciel « Flatiron »* à New-York, 1905, bichromate et colle sur platine, Metropolitan Museum of Art, New-York, USA.

Alfred Stieglitz (1864 - 1946) *New-York, vu du Shelton*, 1931-32, épreuve gélatino-argentique, Philadelphia Museum of Art, Philadelphie, USA.

Andreas Gursky (1955 -), *Times Square, New-York*, 1997, tirage couleur chromogène, (186 x 250,5 cm).

Berenice Abbott (1898 - 1991) *New-York, vue de nuit*, 1933, épreuve gélatino-argentique, Museum of Modern Art, New-York, USA.

Walker Evans (1903 - 1975) *Mur et fenêtres*, vers 1929, épreuve gélatino-argentique, Art Institute of Chicago, Chicago, USA.

Charles Sheeler (1883 - 1965) *Industrie*, 1932, épreuve gélatino-argentique, montage, Art Institute of Chicago, Chicago, USA.

Jerry N. Uelsmann (1934 -) *Sans titre (Chambre aux nuages)*, 1975, épreuve gélatino-argentique et virage.

László Moholy-Nagy (1895 - 1946), *De la tour radio de Berlin*, vers 1928, épreuve gélatino-argentique, Art Institute of Chicago, Chicago, USA.

évaluation :

- capacité à produire des visions radicalement différentes du même référent. (P5)
- capacité à utiliser des logiciels de traitement de l'image pour obtenir un effet voulu. (P4)
- capacité à utiliser un appareil photo numérique. (P4)
- capacité à argumenter ses choix et ses principales intentions à l'écrit (P1)
- capacité à comprendre et respecter les règles de la vie collective (P6)
- capacité à organiser son travail (P7)

Les images et leurs relations au temps et à l'espace

Faire comprendre à l'élève que certaines réalisations plastiques ou événements historiques ne sont accessibles que par l'image. Cette image est souvent présentée comme une « preuve » de ce qui a été et la vision photographique a une importance considérable dans ce qui nous est donné à voir. Le point de vue est « imposé ».

Le référent existe-t-il vraiment tel qu'il nous est donné à voir ?

Proposition de projet : « montrer le temps qui passe ».

Les élèves doivent pendant un mois réaliser un projet qui montre le temps qui passe. Ils ont pour objectif final d'apporter en classe les preuves photographiques de ce projet.

ouverture du champ référentiel :

Andy Goldsworthy (1956 -), *Allongé jusqu'à ce qu'il pleuve ou neige, attendu que le sol soit mouillé ou couvert de neige pour me lever*, 5 mars 1988, photographie.

Dennis Oppenheim (1938 -), *Cancelled Crop*, 1969, ensemencement et récolte d'un champ de blé, 152 x 305 m.

Jana Sterbak (1955 -), *Vanitas : Flesh dress for an albino anorectic*, 1987, viande, mannequin, sel, fil, photographie couleur sur papier, robe de taille 38, Walker Art Center, Minneapolis, USA.

Kurt Schwitters (1887 - 1948), *Merzbau*, vers 1930, photographie d'une partie de l'installation composée de débris et d'objets trouvés peints notamment en blanc et accumulés pendant 14 ans.

Roman Opalka (1931 -), *OPALKA 1965 / 1 - ∞*, 1965 - aujourd'hui, acrylique sur toile, encre sur papier, photographie argentique et enregistrements sonores, chaque toile : 196 x 135 cm ; chaque carnet : 33,2 x 24 cm ; chaque photographie : 30,5 x 24 cm.

Robert Smithson (1938 - 1973), *Spiral Jetty*, 1970, 6000 tonnes de terre et de rochers apportées par camion et bulldozer, 500 x 5 m, Grand lac salé, Utah, USA.

Sophie Calle (1953 -), *L'hôtel, Chambre 25, 16 février, 19 février*, 1981, une photographie couleur et texte, huit photographies noir et blanc, 102 x 142 cm (chacun)

+ Présentation vidéo des premiers pas de l'homme sur la lune.

évaluation :

- capacité à montrer le temps qui passe dans des images fixes. (P5)
- capacité à organiser des images en travaillant le cadrage et l'échelle des plans dans une intention définie. (P5)
- capacité à utiliser un appareil photo numérique. (P4)
- capacité à s'approprier un environnement informatique de travail. (P4)
- capacité à argumenter ses choix et ses principales intentions à l'écrit. (P1)
- capacité à questionner et à remettre en cause le statut des images. (P5)
- capacité à différencier les images artistiques des images de communication et des images documentaires. (P5)
- capacité à organiser son travail. (P7)

Français

■ Compréhension des caractéristiques du Romantisme.

étude de l'image : *Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages* de Caspar David Friedrich.

Suite du travail écrit : étude comparative du tableau de Caspar David Friedrich et de la maison de Jean-Pierre Raynaud.

évaluation :

- capacité d'observation et d'analyse d'une œuvre. (P5)
- capacité à comparer deux œuvres différentes. (P5)
- rédiger un texte bref écrit dans une langue correcte (organisation des phrases, orthographe, conjugaison des verbes) (P1)

Mathématiques

histoire des arts : « *Arts de l'espace* »

« *Arts, espace, temps* »

A propos des Pots de Jean-Pierre Raynaud

Question : Comment agrandir un objet tout en conservant ses proportions ?

■ Agrandir ou réduire une figure en utilisant la conservation des angles et la proportionnalité entre les longueurs de la figure initiale et celle de la figure à obtenir.

évaluation :

- capacité d'observation et d'analyse d'une œuvre (P5)

Latin / Grec

histoire des arts : « *Arts du Quotidien* »

« *arts, créations, culture* »

« *arts, mythes et religions* »

Présentation des pots dans l'œuvre de Jean-Pierre Raynaud (pots de fleurs remplis de béton par l'artiste, mais aussi contenant anciens et notamment étrusques présents dans son œuvre.)

■ Etude documentaire en salle pupitre de différents contenants et de leur symbolique (brûle parfum, ciboire, amphore funéraire, pithos...)

évaluation :

- capacité à situer un objet, une œuvre dans son contexte historique et géographique (P5)
- capacité à décrire la fonction d'usage d'un objet. (P3)
- capacité à distinguer fonction d'usage et fonction d'estime d'un objet. (P3)
- capacité à adopter une attitude responsable (protéger son travail, se protéger soi-même, respecter la réglementation). (P4)
- Faire preuve de sens critique, savoir évaluer la pertinence et la fiabilité d'une information. (P4)
- capacité à s'approprier un environnement informatique de travail (P4)
- capacité à dégager les idées essentielles d'un texte documentaire ou littéraire. (P1)

3e / Arts plastiques

L'espace, l'œuvre et le spectateur

→ Dans l'œuvre de Jean-Pierre Raynaud l'espace de la maison est construit comme un prolongement de soi. C'est une extension de son propre état psychologique ainsi que le prolongement de sa vie.

L'expérience sensible de l'espace

Permettre à l'élève de s'interroger sur la dimension sensible de l'espace.

Proposer un projet sur : « une architecture autoportrait ».

Les élèves ont pour objectif de réaliser une maquette d'une habitation-autoportrait : c'est-à-dire une habitation qui serait la traduction de leur personnalité.

Après réalisation d'une maquette, les élèves doivent produire trois images photographiques de leur habitation qui permettra au spectateur de se sentir dans l'espace construit.

ouverture du champ référentiel :

Pedro Reyes (1972 -), *A House for Computer Caveman*, 2003, maison de béton, mobilier mexicain et japonais.

Abalson (1964 - 1993), *Proposition d'habitation*, 1992.

Atelier Joep Van Lieshout, *Mobile home for Knoller-Muller*, 1995.

Niki de Saint Phalle (1930 - 2002), *Le Jardin des Tarots*, 1979 - 1996.

Jean Dubuffet (1901 - 1985), *Closerie et Villa Falbala*, 1971-1976, closerie : dalle de béton et béton projeté sur armature métallique ; villa : résine de polyester sur charpente métallique, mousses expansées ; peinture polyuréthane, 1610 m² (closerie) ; 20 x 15 x 8 m (villa), Fondation Jean Dubuffet, Pèrigny sur Yerres, Val de Marne, France.

Andrea Zittel (1965 -), *A-Z Escape Vehicle Owned and Customized by Bob Shiffler*, 1996, 152,4 x 101,6 x 203,2 cm.

évaluation :

- capacité à utiliser des logiciels de traitement de l'image pour obtenir un effet voulu. (P4)
- capacité à utiliser un appareil photo numérique. (P4)
- capacité à s'approprier un environnement informatique de travail. (P4)
- capacité à argumenter ses choix et ses principales intentions à l'écrit (P1)
- capacité à produire et décrire dans une intention de création personnelle des objets et images en se servant de quelques techniques (P5)

L'expérience sensible de l'espace / la prise en compte et la compréhension de l'espace de l'œuvre

Permettre à l'élève de s'interroger sur la perception des dimensions d'un espace en fonction de son corps et de prendre conscience de l'importance de tous les éléments constitutifs de l'œuvre (temps, lumière, mise en scène, mouvement...)

Proposer un projet sur : « habiter un vêtement ».

Les élèves ont pour objectif de rendre habitable un vêtement pour que celui-ci devienne un espace de vie qui pourrait les définir.

ouverture du champ référentiel :

Lygia Clark (1920 - 1988), *O eu e o tu : série roupa-corpo-roupa* (Je et le tu : série habit-corps-habit), 1967.

Nicola L. *The Fur Room*, 1970.

Kenji Yanobe (1965 -) e.e. *pod 1&2*, 1996, 130 x 120 x 150 cm, compteur Geiger, métal, moteur, nourriture et eau.

Lucy Orta (1966 -) *Refuge Wear*, 1997.

Etienne Martin (1913 - 1995), *Le manteau, demeure 5*, 1962, tissu, passementeries, cordes, cuir, métal, enveloppe en toile de bâche et cuir, 250 x 230 x 75 cm, Centre Georges Pompidou, Paris, France.

évaluation :

- capacité à argumenter ses choix et ses principales intentions à l'écrit (P1)
- capacité à comprendre l'importance du respect mutuel et accepter les différences (P6)
- capacité à produire et décrire dans une intention de création personnelle des objets et images en se servant de quelques techniques (P5)
- capacité à savoir organiser son travail (P7)
- avoir conscience des limites de son corps, ses possibilités, ses faiblesses (P3)
- connaître les unités de mesure liées à l'être humain (P3)
- avoir le sens de la critique constructive envers soi-même et envers les autres (P6)
- prendre des décisions, s'engager et prendre des risques en conséquence (P7)

Français

■ Lecture

Formes du récit au XXe et XXIe siècle

Le Baron perché d'Italo Calvino.

(comparaison de l'isolement dans un arbre du Baron Perché avec l'isolement de Jean-Pierre Raynaud dans sa maison)

■ Ecriture d'un récit autobiographique (possibilité d'une écriture en parallèle aux différents projets proposés en arts plastiques)

■ Ecriture d'une lettre fictive à son meilleur ami après achèvement du projet d'arts plastiques. (l'élève écrit depuis son habitation en décrivant son habitation et sa nouvelle manière de vivre à l'intérieur)

■ écriture d'un texte poétique mettant en scène le vêtement habitation et la nouvelle manière de vivre dans ce projet et de se montrer aux autres.

évaluation :

- capacité à rédiger un texte bref écrit dans une langue correcte (organisation des phrases, orthographe, conjugaison des verbes) (P1)
- capacité à rédiger une courte lettre adaptée à un destinataire précis. (P1)

E.P.S.

histoire des arts : « *Arts de l'espace* »

« *Arts, espace, temps* »

Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique

■ En danse : composer et présenter une chorégraphie en choisissant des procédés de composition et des formes corporelles variées et originales en relation avec le mode d'habitation du vêtement réalisé en arts plastiques.

■ En danse : proposer une chorégraphie présentant les différents déplacements possibles et modes de vie dans l'habitation réalisée en maquette. (s'imaginer vivre la maison).

évaluation :

- capacité à concevoir, produire et maîtriser une prestation devant un public selon un code ou des règles en osant se montrer et s'assumer (P7)
- avoir conscience de ses ressources et de ses limites (P7)
- observer avec attention et apprécier avec respect les prestations (P6)
- composer et présenter une chorégraphie artistique structurée en jouant sur les composantes du mouvement, de l'espace, du temps, de l'énergie (P5)
- proposer une composition de forme corporelle variée et originale en relation avec le projet expressif (P5)
- savoir organiser son travail (P7)

Géographie

histoire des arts : « *Arts de l'espace* »

« *Arts, espace, temps* »

Habiter la France (la question de l'aménagement urbain)

■ Etude du projet de Jean-Pierre Raynaud *La tour des Minguettes* à Vénissieux présenté en 1986 sous forme de maquette dans l'exposition « *Question d'urbanité* » à la galerie Jeanne Bucher à Paris.

Jean-Pierre Raynaud propose afin de sauvegarder la mémoire du quartier et de ses habitants, de donner à une des tours, symboles d'un échec urbanistique, le statut d'un monument, trace d'un conflit social passé. Il s'agit de geler le temps, tout en se tournant vers l'avenir. Dans ce projet, il recouvre l'ensemble, toute ouverture comprise, d'une trame carrelée : ce qui était, dans sa maison, expression d'une intériorité, la peau de céramique, se retourne ici comme un gant et devient, par inversion du sens, une enveloppe extérieure pure et parfaite, une sorte de linceul, une stratification pour l'éternité.

évaluation :

- identifier la nature et les types de documents, apprendre à prélever et à croiser les informations, à confronter les documents (P5)
- identifier et décrire les grands types d'aménagements (P5)
- prendre conscience qu'une œuvre participe d'une époque et d'un lieu (P5)