

Florence Dusart et Christian Brision, CPD Arts visuels, Inspection académique de la Manche, Saint-Lô.

L'IMAGE D'ART DU MOIS

Octobre 2010

Principe:

Découvrir chaque mois une image d'œuvre d'art ou une œuvre originale pour
-favoriser et développer l'ouverture culturelle des élèves
-soutenir une séquence de travail en arts visuels

L'image choisie est le point d'ancrage du travail proposé. Elle est accompagnée d'images « satellites » qui ont un lien plus ou moins direct avec elle par au moins un élément: le thème, la narration, la couleur, la composition, la technique, ...

Ce mois-ci:

L'œuvre d'ancrage:

«Collage miroir » 1920-1922 Kurt Schwitters- Musée des Arts modernes Paris
assemblage, huile sur miroir collé sur toile- 28,50x11 cm

Images satellites:

"Nature morte avec fruits, de la vaisselle de verre et un bol Wan-Li"-entre 1650-1659-
Willem Kalf, huile sur toile- Métropolitan Muséum of art (Central Park Etat-unis)

"Repas hongrois, tableau-piège" 1963 Daniel Spoerri-Assemblage collage de métal,
verre, porcelaine, tissu aggloméré peint.103 x 205 x 33 cm

Pour accéder aux images sur Internet, dans un moteur de recherche, taper: le nom de l'oeuvre et celui de l'artiste.

à propos de l'artiste

Kurt Schwitters (1887 à Hanovre.1948 à Londres)

Dessinateur industriel de formation, l'artiste est aussi poète et metteur en scène. Il est un des acteurs du mouvement Dada (Dadaïsme), mouvement intellectuel (artistique et

littéraire) qui remet en cause le statut de l'Art. Il conduira même à un Manifeste en 1916. Kurt Schwitters s'imposera sur la scène artistique avec ses "assemblages" Merz.

Le terme provient d'un de ses premiers collages dans lequel il utilise des fragments de journaux disposés sur une toile. L'artiste y ajoutera ensuite de la peinture. Merz issu du mot "Kommerz" apparaissait dans cette composition et sera repris par l'artiste pour nommer l'ensemble de ses collages.

De 1920 à 1924, il réalisera une sorte de "sculpture-architecture-peinture", constituée de déchets et d'objets trouvés qui occupera trois étages de son domicile. Ce sera le "Merzbau".

Le collage

Picasso et Braque seront les premiers à introduire dans un espace pictural des morceaux de papiers découpés. On peut citer à titre d'exemple la célèbre "Nature morte à la chaise cannée" de Picasso en 1912, oeuvre dans laquelle il suggère la réalité par un fragment de toile cirée évoquant le meuble. Il s'agit donc d'une recherche plastique avant tout qui remet en cause, cependant, le statut de la peinture académique.

Les dadaïstes (Duchamp, Ernst, Hausmann, Man Ray...), des surréalistes... reprendront et développeront le procédé.

A propos de l'oeuvre

Le support: Il s'agit d'un miroir à main réel datant des années 20 qui va remplacer la toile traditionnelle. Il y a donc déjà détournement de la fonction de l'objet.

Les matériaux: L'artiste utilise ici des fragments de matériaux divers trouvés à l'intérieur de maisons détruites lors de la première guerre mondiale: boutons, morceaux de cartons, de carrelages, de métal, de verre, de liège et une feuille d'arbre artificielle. Le tout unifié par de la peinture à l'huile reprenant les couleurs des éléments collés et conduisant ainsi à l'harmonie chromatique obtenue avec l'association d'ocres, de bleus, de gris réhaussés de blancs.

La composition: La feuille au centre de l'ovale du support est sans doute le point visuel à partir duquel le regard va parcourir la surface de l'assemblage. Les éléments se juxtaposent, se chevauchent, se superposent engendrant reliefs et profondeurs. L'organisation choisie par l'artiste laisse apparaître des jeux d'obliques, de courbes et de droites.

Trois mots se distinguent nettement: le mot "CHOC" qui peut renvoyer à la fonction même du support et à la gravité du contexte historique d'après guerre. Les mots "A.CONSTANTIN" et "AUS" dans la partie supérieure pourraient suggérer la condition humaine.

Kurt Schwitters utilise les matériaux pour faire "oeuvre". Ceux-ci ne sont pas seulement des pigments, ils témoignent de leur propre réalité et retrouvent une

nouvelle dimension plus ou moins symbolique.

"Je ne vois pas pourquoi on ne pouvait utiliser dans un tableau, au même titre que les couleurs fabriquées pour les peintres ... toutes les vieilleries qui traînent dans les greniers ou sur un tas d'ordures"

"On peut crier avec les ordures et c'est ce que je fis en les collant et en les clouant ensemble" écrivait-il.

Plan de la séquence pédagogique

Axe du travail plastique, les enjeux:

-Attirer l'attention sur les qualités esthétiques de choses et d'objets qui serviront ensuite de matériaux:distinguer formes, couleurs,matières.

-Réaliser une composition par assemblage-collage en tenant compte des critères plastiques.

-Approcher le concept de nature morte avec les cycles 2 et 3.

Préalable: Collectionner

Séance n°1:Inventorier, composer, réaliser.

Séance n°2: Découverte de l'image d'ancrage et mise en relation avec les travaux d'élèves

Séance n°3 (C2,C3): Les images satellites, réinvestissement collectif "du hasard à l'intention".

Déroulement et commentaires

Préalable

Réaliser une collection de matériaux usagés qui ont un rapport plus ou moins immédiat avec le thème de l'école.

Par exemple: pages de cahiers retrouvées dans la poubelle de la classe, fragments d'écrits, pages de vieux livres, affiches défraîchies, cartouches d'encres, vieux crayons, vieux pinceaux, tubes ou pots de colle, trombones, rognures de crayons taillés, bouts de craies, chiffons, élastiques...

Séance n°1:

-Faire collectivement l'inventaire de la collection pour faire émerger les qualités plastiques. Comparer les formes (arrondies, anguleuses, géométriques ou non...), les couleurs, leur aspect mat ou brillant, les matières (lisses, rugueuses, dures, molles, élastiques...), la nature même des éléments (plastique, bois, métal, pierre, carton,

peinture...) en un mot **le vocabulaire plastique**.

- Réaliser un assemblage en utilisant des matériaux choisis dans la collection. Travail individuel sur un support imposé: fragment de carton d'emballage, planchette, papier épais ou vieille ardoise. Préférer un format A4 maximum.
- Après une réflexion collective sur les façons possibles d'associer et d'assembler, inviter les élèves à organiser leur collage en juxtaposant, en superposant, en faisant se chevaucher, en tenant compte des formes, des couleurs, des matières.

Séance n°2

- Afficher les réalisations des élèves et revenir avec eux sur leurs choix et l'organisation de leur assemblage.
- Rechercher un titre à son travail.
- Découvrir l'image de l'oeuvre de Schwitters, en lister les composants, les décrire, rechercher leur origine, s'interroger sur la nature du support. Imaginer ensuite un titre pour l'oeuvre.
- Donner enfin celui retenu par l'artiste et porter un nouveau regard sur l'ensemble du travail de Schwitters (s'appuyer pour cela sur la partie culturelle).

Séance n°3: Pour aller plus loin avec les cycles 2 et 3.

- Présenter les deux images d'oeuvres proposées en satellites aux côtés de l'image d'ancrage. Rechercher s'il existe des liens possibles:

éléments réels dans les oeuvres ou éléments représentés ?

- Essayer de retrouver le travail de chaque artiste, mettre en évidence que chacun d'eux utilise des choses ou des objets du quotidien, qu'ils les mettent différemment en scène, peinture classique pour l'un, assemblage-collage pour les deux autres. Tous, cependant, travaillent le même genre artistique à savoir la nature morte (éléments inanimés).

Prolongements éventuels: Tirer parti.

S'investir dans une production collective (en groupes) qui reprendra le procédé d'assemblage-collage sur un thème choisi par chaque groupe. Cela obligera à une nouvelle collection intentionnelle.

Evaluation: Le parcours culturel de l'élève.

- Ce que j'ai fait: Collectionner pour réaliser une composition plastique en tenant compte des formes, des couleurs, des matières.
- Ce que j'ai vu: L'image d'ancrage et les satellites pour les cycles 2 et 3.
- Ce que j'ai appris: L'assemblage-collage et travail de l'artiste.

Un genre artistique: la nature morte.