RENDEZ-VOUS AVEC UNE ŒUVRE

Béatrice Barette, Conseillère Pédagogique Arts Plastiques et Visuels 76

Quelques informations sur l'œuvre

Domaine artistique	Sculpture
Artiste	Ernesto NETO
Titre	We stopped just here at the time
Date	2002
Dimension	450 x 600 x 800 cm
Technique/Support	Sculpture/Lycra, clou de girofle, curcuma, poivre
Genre	Installation
Lieu de conservation	Musée national d'art moderne , Centre Georges Pompidou, Paris

Description simplifiée de l'œuvre

Du toit d'une immense toile blanche, tombent des stalactites molles remplies d'épices odorantes...Une colonnade en suspension, de souples voiles claires plongeant plus ou moins vers le sol en s'étirant sous le poids de grosses masses d'épices exotiques qui répandent leurs subtils parfums.

Suspendue au plafond, cette colonnade, constituée de tissu flexible et transparent, gorgée de grandes quantités d'épices -clous de girofle, curcuma, cumin et poivre-, donne naissance à de multiples appendices pendant lascivement vers le sol telles des grappes.

Les diverses épices emplissent et structurent les formes de cette sculpture et lui confèrent aussi sa dimension d'installation multi-sensorielle.

C'est beau, cela sent bon, cela invite à circuler, à pénétrer, à toucher.

Quelques informations liées à l'œuvre

De son Brésil natal, Ernesto Neto a gardé le souvenir de la cuisine brésilienne, une cuisine haute en couleurs qui utilise les saveurs et les arômes des épices dans les plats.

Ernesto Neto, marqué par ses racines, créé des œuvres qui intègrent des éléments de sa culture d'origine : à partir de 1996, il décide d'incorporer différentes épices dans des bas de polyamide, afin de rajouter l'odeur aux sensations déjà présentes dans ses œuvres.

Ses installations avec leurs couleurs, leurs parfums et la douce pesanteur que leur matière évoque, s'adressent **avant tout aux sens**. De grandes dimensions, elles sont comme des environnements qui sollicitent le corps entier. Certaines sont d'ailleurs pénétrables.

We stopped just here at the time, avec son odeur de clous de girofle et sa couleur de curcuma, évoque le plaisir de se promener dans les allées de marchés aux épices où l'on achète les précieux aromates, au poids, dans de petits paquets. L'œuvre est donc visuelle, tactile et olfactive.

En réveillant ces sensations voluptueuses, l'artiste renoue avec **un art simple**, « quelque chose comme un bon fauteuil » disait Matisse, **qui rend la vie plus belle**.

Reprenant les qualités sensorielles de l'installation surréaliste de Marcel Duchamp (1938) et des "environnements" de Alan Kaprow (1958), Ernesto Neto a empli les bas nylons, élégamment suspendus au plafond, d'épices tels les clous de girofle, le cumin ou le curcuma qui, de plus, donnent une couleur jaunie au matériau.

Un regret : ne pouvoir réellement circuler dans l'œuvre... Frustrés de nous retrouver dans une posture classique de face-à-face devant l'œuvre, la déception est compensée par le délicieux parfum diffusé par l'œuvre.

Words, 1962

Duchamp : 1200 sacs de charbons suspendus au plafond au-dessus d'un brasero incandescent ... comme une mise en condition du spectateur pour mettre à l'épreuve ses sens et pas uniquement la vue ...La

sollicitation des sens, la vue certes, mais aussi le toucher, l'ouïe, l'odorat, sont de mises dans ces expériences totalement ouvertes que Duchamp envisage comme autant de façon de rendre l'art, ou du moins la création, moins rigide, conventionnelle...

Kaprow: « Je n'installe pas les choses pour qu'on les regarde... mais pour que l'on joue avec, que cela engage une participation et que le visiteur devienne co-créateur ». La plupart des Happenings de Kaprow ont lieu dans des lieux qui ne sont pas dédiés à l'art, tels les entrepôts ou les parkings. La volonté de l'artiste est d'estomper la frontière entre les interprètes et le public, dans une tentative d'effacement de la ligne séparant l'art de la vie.

Notions à traiter avec les élèves :

- Nature de l'œuvre :

• Faire prendre conscience aux élèves que l'œuvre proposée appartient au registre de la sculpture : ce n'est pas une peinture, pas une photographie, pas une statue mais une installation.

- La question de la démarche artistique :

- Aborder la technique utilisée par Ernesto Neto: exploiter les qualités de la matière souple, étirable, modelable et translucide du lycra élasthanne pour le mettre au service de son projet artistique. « J'aime jouer sur des sensations primitives, expliquet-il, inviter le spectateur à se replacer dans la situation du tout-petit, un peu myope, qui commence à appréhender le monde de manière très physique, par l'odorat, le toucher. Voilà pourquoi le lycra « si proche de la chair qu'il est comme une seconde peau » est devenu très tôt mon matériau favori. »
- Approcher la thématique abordée dans l'œuvre de Ernesto Neto: les relations entre le spectateur et l'œuvre. A travers la démarche de l'artiste, découvrir ou approfondir le concept d'installation, la relation entre l'œuvre et le corps (imagination, sensation, émotion).
- Comprendre le dialogue entre art et environnement, entre œuvre et espace d'exposition.

- Notions et concepts :

- Concept de volume
  - Plasticité ou non du matériau
  - Installation in situ
  - Matières et textures
  - Les gestes du sculpteur
- Concept de couleur
  - Couleurs chaudes
  - Opacité et transparence
  - Matières et matériaux

- Composition:

- Faire prendre conscience de la répartition des éléments qui composent l'installation.
- Faire prendre conscience du choix de l'artiste par rapport à ces éléments : épices et textile.
- Appréhender le côté immersif de l'œuvre et l'imaginaire qu'elle suscite, faire décrire les émotions ressenties, identifier les matières et les couleurs utilisées.

- Problématiques :

- Comment tirer parti des qualités physiques et matérielles d'un matériau?
- Comment traduire la douceur en arts plastiques ?
- Comment impliquer le spectateur dans l'expérience de la matérialité dans l'expérience sensible- qu'il fait d'une œuvre ?
- Comment les modalités de la présentation d'une œuvre conditionnent les modalités de l'expérience sensible du spectateur ? (Inscription de l'œuvre dans le site, mise en scène / orchestration des constituants de l'œuvre dans l'espace).
- Comment modifier la perception d'un espace par une intervention?

- <u>Interdisciplinarité</u>:

• Le lexique des sens : les verbes, noms et adjectifs pour évoquer les sensations.

Genèse du diaporama Cycle 1

Le diaporama propose de s'intéresser, à partir de la lecture-analyse de l'œuvre « We stopped just here at the time », de Ernesto NETO, créée en 2002 :

- A une pratique particulière, l'installation.
- A la guestion des matériaux et matières dans l'art.
- A la guestion des couleurs dans l'art.
- A la similitude des formes.

Pour aborder cette œuvre, il serait judicieux que l'enseignant apporte dans la classe épices et textiles en lycra pour aider la rencontre avec l'œuvre.

Lecture du diaporama

Diapo 1: titre.

Diapo 2 et 3: observation, identification.

Ici, on laissera les élèves observer l'image présentée. Ils auront pour tâche d'identifier et de nommer les différents éléments qu'ils reconnaissent.

Diapo 4: questions.

Des questions sont posées pour guider l'observation des élèves et leur permettre de se familiariser avec la thématique générale de l'œuvre de l'artiste qui leur sera présentée.

Diapo 5: réponses...

Aux questions des diapositives précédentes.

Diapo 6 : Observons l'image plus en détails...

Ici, on laissera les élèves observer attentivement l'œuvre pour prélever des indices et répondre à la question posée.

Il s'agit de faire faire aux élèves l'analogie entre les tubes d'Ernesto Neto et les troncs des arbres de forêts

→ Insister sur verticalité, couleurs, cylindres, tubes, multitude, accumulation, disposition.

Diapo 7 : analogie entre deux images...

La diapositive 7 montre de façon successive l'image d'une forêt et l'image de l'installation d'Ernesto Neto. Il s'agit d'assimiler les stalactites de l'œuvre aux troncs des arbres et de vérifier leur compréhension des notions vues précédemment : verticalité, couleurs, cylindres, tubes, troncs, multitude, accumulation, disposition.

Diapo 8 : Observons l'image plus en détails...

La diapositive 8 montre de façon simultanée les deux images. Il s'agit démontrer les analogies entre les deux images.

Diapo 9: Observons l'image plus en détails...

La diapositive 9 permet de s'intéresser à un détail de l'œuvre : les petits sacs qui retombent ; Ce qui amène les élèves à formuler des hypothèses sur la composition de l'œuvre.

Diapo 10: réponse.

Cette diapositive répond à la question posée précédemment.

Diapo 11, 12 13, 14 : Observons le détail plus en détails...

Les diapositive, 11, 12, 13, 14 interrogent les élèves sur la constitution de cette partie de l'œuvre.

Diapo 15, 16, 17 : second détail de l'œuvre concernée.

Ces trois diapositives sont des diapositives informatives sur les épices et questionnent les élèves sur ce sujet.

Diapo 18 : les qualités élastiques du tissu.

La diapositive permet d'évoquer les qualités du tissu utilisé pour la réalisation de l'œuvre : translucidité et élastique.

Diapo 19, 20 21 : références culturelles

Ces trois diapositives présentent l'artiste et quelques-unes de ces autres œuvres.

Genèse du diaporama Cycle 2

Le diaporama propose de s'intéresser, à partir de la lecture-analyse de l'œuvre « We stopped just here at the time », de Ernesto NETO, créée en 2002 :

- A la technique de la sculpture,
- A une pratique particulière, l'installation,
- A la guestion des matériaux et matières dans l'art.
- Aux qualités plastiques de ces matériaux.
- A l'exploitation des matières et matériaux.

Pour aborder cette œuvre, il serait judicieux que l'enseignant apporte dans la classe épices et textiles en lycra pour aider la rencontre avec l'œuvre.

Lecture du diaporama

Diapo 1: titre.

Diapo 2, 3, 4: comparaison de deux œuvres

Cette diapositive présente deux œuvres pour dégager trois points communs entre elles et mettre en exergue les notions suivantes : verticalité, couleurs, matières et composition organisation de l'œuvre. Ici, on laissera les élèves observer les images présentées. Ils auront pour tâche d'identifier et de nommer les différents éléments qu'ils reconnaissent et de les verbaliser.

Diapos 5, 6, 7, 8, 9, : le vocabulaire lié à l'œuvre

Les diapositives 5, 6, 7, 8, 9 interrogent les élèves sur le vocabulaire adéquate pour qualifier l'œuvre. Il est conseillé d'avoir les différentes épices présentées sur le diaporama pour que les élèves puissent sentir les diverses odeurs et qu'ils puissent exprimer leur ressenti.

Des questions sont posées pour guider l'observation des élèves et leur permettre de se familiariser avec la thématique générale de l'œuvre de l'artiste qui leur sera présentée : installation odorante.

Diapo 10: information liée à l'œuvre

La diapositive 10 donne des informations sur le concept d'installation.

Diapo 11, 12, 13, 14 : la fibre élastique et forme de l'œuvre

La diapositive 11 propose de s'intéresser au premier constituant de l'œuvre : le textile.

La diapositive 12 apporte des informations sur ce fil particulier qu'est le lycra. Ici, il s'agit de faire réfléchir les élèves sur les qualités plastiques de ce matériau et le rapport avec l'œuvre.

Les diapositives 13 et 14 permettent de s'interroger sur les notions suivantes : translucide, transparent et opaque.

Diapo 15, 16: l'artiste et son œuvre

Les diapositives précitées permettent de s'intéresser à l'œuvre de Ernesto Neto.

Diapo 17, 18, 19 : les odeurs

Les diapositives permettent de s'intéresser aux odeurs liées à cette installation et de verbaliser autour des composants possibles d'une installation.

Diapo 20, 21, 22 : Observons le détail plus en détails...

Les diapositives 19, 20, 21 permettent de pousser les élèves à une réflexion sur les ressentis liés à l'installation.

Diapo 23, 24, 25, 26: l'installation.

Cette diapositive est une diapositive informative sur le concept d'installation en arts plastiques.

Diapo 27: Ouverture culturelle

Cette diapositive permet d'évoquer d'autres artistes « installateurs ».

Genèse du diaporama Cycle 3

Le diaporama propose de s'intéresser, à partir de la lecture-analyse de l'œuvre « We stopped just here at the time », de Ernesto NETO, créée en 2002 :

- A la technique de la sculpture,
- A une pratique particulière, l'installation,
- A la guestion des matériaux et matières dans l'art.
- Aux qualités plastiques de ces matériaux.
- A l'exploitation des matières et matériaux.

Pour aborder cette œuvre, il serait judicieux que l'enseignant apporte dans la classe épices et textiles en lycra pour aider la rencontre avec l'œuvre.

Lecture du diaporama

Diapo 1: titre.

Diapo 2 : En partant d'un des sens évoqués

La première diapositive présente un des sens, ici l'odorat, qui va être évoqué lors de la découverte de l'œuvre

Ici, on laissera les élèves observer l'image présentée. Ils auront pour tâche d'identifier et de nommer les différents éléments qu'ils reconnaissent et de verbaliser les odeurs.

Diapos 3, 4, 5, 6 : *Les épices*

La diapositive interroge les élèves sur leurs connaissances des épices et leur donne une liste non exhaustive de différentes épices.

La diapositive 4 insiste sur les odeurs émanant de ces épices.

Il est conseillé d'avoir les différentes épices présentées sur le diaporama pour que les élèves puissent sentir les diverses odeurs et qu'ils puissent exprimer leur ressenti.

Des questions sont posées pour guider l'observation des élèves et leur permettre de se familiariser avec la thématique générale de l'œuvre de l'artiste qui leur sera présentée : installation odorante.

Les diapositives 5 et 6 interrogent les élèves sur leurs connaissances des épices.

Diapos 7, 8 : la fibre élastique

La diapositive 7 propose de s'intéresser au second constituant de l'œuvre : le textile. Elle fait appel à aux acquis des élèves sur les diapositives précédentes en ce domaine.

La diapositive 8 apporte des informations sur ce fil particulier qu'est le lycra. Ici, il s'agit de faire réfléchir les élèves sur les qualités plastiques de ce matériau et le rapport avec l'œuvre.

Diapo 9, 10, 11, 12: l'œuvre

Les diapositives précitées permettent de s'intéresser à l'œuvre dont il est question.

Par questionnement, il s'agit de faire réinvestir par les élèves ce qu'ils ont appris au cours des diapositives précédentes, d'en faire une analyse et des déductions.

Diapo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 : L'artiste et son métier

Ces diapositives présentent l'artiste et son œuvre.

Diapo 20, 21, 22, 23, 24, 25: Observons le détail plus en détails...

Les diapositives **20, 21, 22 23, 24, 15** interrogent les élèves sur la constitution de cette partie de l'œuvre.

Diapo 26: l'installation.

Cette diapositive est une diapositive informative : il s'agit de faire réinvestir par les élèves ce qu'ils ont appris au cours des diapositives précédentes et de leur faire proposer une définition de l'« Installation » en arts plastiques.

Diapo 27: Ouverture culturelle

Cette diapositive permet d'évoguer d'autres installations d'Ernesto Neto.

Quelques informations sur l'artiste et son œuvre

Ernesto Saboia de Albuquerque Neto (Ernesto Neto) est né à Rio de Janeiro, Brésil, en 1964.

Chef de file de l'actuelle création brésilienne, Ernesto Neto doit sa renommée internationale à ses imposantes sculptures-installations dans lesquelles les éléments olfactifs et tactiles jouent un rôle aussi important que les composants visuels.

L'œuvre de Neto a été décrite comme étant "audelà du minimalisme abstrait". Ses installations sont de vastes sculptures souples et biomorphes, mi-corporelles, mi-architecturales, qui emplissent l'espace d'exposition; les visiteurs peuvent les

Ernesto NETO

toucher, appuyer dessus, et même parfois marcher dessus ou les traverser. Elles sont faites d'un polyamide blanc, étirable, similaire à celui d'un collant.

Pour fixer spatialement le volume de ces formes amorphes, l'artiste les tend à travers la pièce, les remplit de pastilles de polystyrène expansé ou, parfois, d'épices odorantes. Dans certaines installations, il a également utilisé ce matériau pour créer des paravents translucides qui transforment les murs et le sol de l'espace d'exposition. Ses sculptures peuvent être considérées comme une expression de l'art abstrait traditionnel, bien que leur interaction avec le visiteur leur confère un autre niveau d'interprétation. Il invite le spectateur dans un univers étrange et abstrait.

celui-ci peut :

- Glisser ses mains dans les ouvertures des « Ovaloïds », constitués de formes en lycra emplies de polystyrène,
- Insinuer son corps au sein des « Humanoïds »,
- Pénétrer les « Naves » en glissant dans une fente à la forme suggestive. Autant de parcours offrant une nouvelle expérience du corps immergé dans l'œuvre.

Ernesto Neto travaille depuis 1987 sur des installations qui évoquent les paysages internes du corps en en bouleversant l'échelle de représentation. Le spectateur peut ainsi évoluer dans des dispositifs qui stimulent une expérience sensorielle multiple.

Navedenga, 1998

Humanoides, 2001

celula nave, 2004

Anthropodino, 2009

« L'énergie qui anime mon travail..., dit-il, est la pesanteur. L'objet, la forme, le contour se trouvent définis quand le matériau est étiré dans l'espace et montre la légèreté de la masse ».

Pour parvenir à ces questions de pesanteur, de volume et d'extension de la matière dans l'espace, l'artiste mobilise le textile et des éléments minéraux (sable) permettant de le lester. Ainsi il s'étend dans l'espace en développant des espaces cellulaires dans lesquels le spectateur peut évoluer physiquement, l'amenant à un contact direct avec le matériau. Le corps peut alors être soumis à une certaine instabilité et dans son évolution dynamique, saisir les propriétés physiques du textile, l'élasticité de la matière, la manière dont il filtre la lumière ou encore comment il transforme nos perceptions.

We stopped just here at the time concentre ces éléments constitutifs de la pratique artistique de Neto en une œuvre sculpturale de grandes dimensions. Celle-ci est composée d'une structure accrochée au plafond, en tissu souple et transparent, dont certaines parties, remplies de grandes quantités d'épices, pendent comme des grappes. Si ces diverses épices aux couleurs chaudes et aux odeurs variées (clous de girofle, poivre et curcuma) sont à l'origine de la structure formelle de la sculpture, elles lui confèrent aussi sa dimension multisensorielle. Le spectateur est invité à prendre part à cette œuvre en évoluant entre les parties suspendues. Les formes voluptueuses, les couleurs vives et les parfums diffusés le convient à sentir et à voir, l'entraînant à dépasser les hiérarchies conventionnelles de la perception dans les arts plastiques

Les œuvres d'Ernesto Neto, tout en faisant surgir dans le lieu une nouvelle spatialité orchestrée par le déploiement de formes ouvertes et souvent translucides, se mesurent également au lieu. Leur ancrage en plusieurs points de contact avec les composants architecturaux des espaces

Le corps qui me porte, 2014

While Nothing Happens, 2008

We stopped just here at the time, 2002

d'exposition leur donne une présence organique et monumentale.

L'étirement du tissu qui permet de lier la structure à son lieu d'inscription révèle l'élasticité des matières utilisées, nuançant dans la même opération les degrés d'opacité et de translucidité. Le fait du lestage est également un procédé récurrent pour travailler la forme textile ; elle prend alors l'allure d'une membrane organique soumise à des tensions.

Quelques informations sur un type de sculpture particulier : l'installation »

Forme d'expression artistique assez récente, l'installation est généralement un agencement d'objets et d'éléments indépendants les uns des autres, mais qui constitue un tout.

Proche de la sculpture ou de l'architecture, l'installation peut être in situ, c'est à dire construite en relation avec un espace architectural ou naturel. L'œuvre devra s'adapter à un lieu donné. L'installation va occuper un espace intérieur ou extérieur.

L'installation implique physiquement le spectateur qui fait l'expérience sensible de son espace, mais aussi intellectuellement, car il va prendre en compte chacun des objets composant cette installation pour essayer d'émettre des hypothèses qui expliqueraient les liens qui les unissent dans cette œuvre.

L'installation sous-entend un **dispositif de présentation** (Manière de présenter le travail artistique, d'associer plusieurs éléments entre eux).

Il faut faire la différence entre installation et installation in situ :

Une simple installation propose un ensemble d'éléments qui forment un tout adaptable à un lieu d'exposition.

Ainsi de

Bill woodrow, Elephant, 1984

Ici, Bill woodrow utilise des portières de voiture et des cartes géographiques qu'il découpe afin d'en extraire une nouvelle forme. Cette installation nécessite un support mural et le sol pour sa présentation, mais elle peut être déplacée en différents lieux ; le message de l'œuvre n'en sera pas affecté.

Lorsqu'elle est « in situ », il se tisse alors un rapport étroit entre l'œuvre et le lieu, son histoire, ce qu'il représente, la façon de percevoir du spectateur, l'espace formel...

Par exemple dans l'œuvre de Daniel Buren ci-dessous, le travail de l'artiste met l'accent sur le lien entre l'œuvre et le lieu :

Daniel Buren, Les Deux Plateaux, 1986

260 colonnes de marbre noir et de granito blanc alignées sur le sol noir légèrement bombé de la cour d'honneur du Palais-Royal. Des spots encastrés projetant des lumières rouges d'un côté, vertes de l'autre.

Ses œuvres « in situ » soulignent, contrarient ou mettent en valeur les caractéristiques des lieux qui l'accueillent. Elles interrogent la perception, la couleur, l'architecture ou les relations spatiales qu'entretiennent l'œuvre, le lieu et le spectateur.

Faire d'une œuvre une installation ne revient pas seulement à installer une œuvre :

- Installer une œuvre, c'est prendre en considération la place du public, son possible déplacement, considérer l'angle sous lequel il va voir le travail.
- Faire d'une œuvre une installation, consiste en davantage de choses à commencer par la possibilité pour le spectateur d'intégrer l'œuvre.

La mise en présence, dans le lieu d'exposition, des éléments qui composent une installation, est indissociable de l'effet esthétique produit sur le spectateur. Il ne s'agit plus seulement de bien regarder l'œuvre mise en place mais d'en ressentir les multiples facettes à mesure de nos déplacements, notre approche, les sentiments possiblement contradictoires qui nous animent. Juxtaposition d'éléments hétéroclites, décalages assumés entre des matériaux et objets en apparence disparates, mise en relation de textes et d'images, de sons, voire d'odeurs : la panoplie des effets que l'on retrouve dans d'autres formes d'expressions artistiques, le théâtre en particulier, est grande.

L'un des credos de l'installation est formulé ici : la participation, l'expérimentation, des données essentielles pour le premier des trois registres, avec l'immersion et la théâtralité, que l'on peut constituer dans le champ de l'installation. « Le "regardeur" devient actif, concerné, participant à l'action, à l'événement ».

Piste pédagogique A : Sens et arts plastiques

Ernesto Neto procède en intégrant dans son œuvre des épices, associées à un contenant flexible, étirable et translucide. Comme c'est une matière souple étirable et translucide, Ernesto Neto l'utilise comme sculpture en suspension lorsqu'elle est remplie d'épices....

Cet artiste crée d'imposantes œuvres qu'il expose à travers le monde entier dans lesquelles le visiteur peut se mouvoir. Ses œuvres mêlent sensations olfactives, visuelles et tactiles. Elles sont reconnaissables par les grandes pièces de polyamide – matériaux utilisés pour les collants féminins – remplis de sable, de farine, d'épices ou encore de billes produisant un aspect organique. Ces matériaux façonnent des formes géométriques rondes et douces qui apaisent le regard du visiteur et l'invitent à interagir avec la sculpture.

La matière - le matériau - le geste

Cycle 1/2 : activités autour de l'odorat : l'œuvre étant olfactive, il est logique pour des élèves de petits niveaux de faire le point sur les connaissances initiales liées à l'odorat.

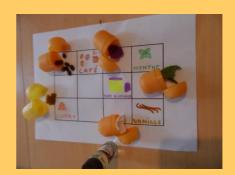
- Définir l' « odorat ».
- Faire prendre conscience des différentes sensations olfactives par comparaison : léger, lourd, tenace, amer, acre, acide, fleuri, fruité, poivré ou boisé.
- S'interroger sur la qualité des odeurs : vives, pointues, succulentes, agrestes, épicées, alléchantes, stimulantes, euphorisantes...
- Définir les organes de l'odorat : nez, narine, museau, truffe, naseaux...
- Faire rechercher différents synonymes du mot odeur: senteur, flair, fumet, bouquet, émanation, exhalation, relent, effluves, essence, parfum, fragrance, arôme...
- Faire rechercher différents verbes liés à l'odeur : sentir, humer, respirer, distiller, flairer, éventer, parfumer, empester, exhaler, embaumer, fleurer, aromatiser, diffuser, vaporiser...
- Faire rechercher différents adjectifs dérivés à l'odeur : malodorant, suave, balsamique, fraîche, fétide, nauséabonde, discrète, pénétrante, tenace, capiteuse, enivrante, fade, aigre, âcre, douce, sucrée, poivrée, musquée, ambrée,

Etape 1/

Mener un travail de recherche olfactive et faire réaliser un recueil d'objets odorants témoignant des activités de tri et de classement.

- Proposer aux élèves des éléments aux propriétés olfactives :
  - Des aliments :

fruits, légumes, yaourts...

• Des éléments naturels :

épices, vanille, lavande, herbe, mousse, fleurs, encens...

- Des liquides :
- sirop, parfum, vinaigre ...
  - Des objets :

savon, bougie parfumée...

- Des éléments inodores
- Sentir, humer, flairer...ces différents éléments.
  - Relever leur ressenti entre agréables et désagréables odeurs.

Les élèves apprennent à relier une odeur à un objet mais aussi à différencier les qualités.

- Faire nommer les différentes sensations liées à l'odorat :
- Agréable, boisé, épicé, acidulé, délicieux...
  - Fort, enivrant, entêtant, capiteux...
- Désagréable, déplaisant, dangereuse, écœurant, aigre, rance, pourri, nauséabonde...
  - Inodore, fade...
- Effectuer un classement des éléments présentés selon des critères de tri choisis par les élèves.
  - Mener des jeux autour de l'odorat :
- Loto des parfums : reconnaître une odeur et l'associer à une image sur sa plaque de loto.
- Parcours à l'aveugle : dans l'espace de l'école, les yeux bandés les élèves doivent suivre une odeur pour se rendre d'un point A à un point B.

Etape 2/

- Proposer aux élèves de réaliser un cabinet de curiosités olfactif:
  - Nommer, classer, organiser les collections d'épices et autres senteurs.
  - Présenter les éléments dans des contenants choisis pour leur faculté à laisser se diffuser les arômes.

Etape 3 /

- Créer une composition olfactive avec des épices :
- Récolter des épices de couleurs variées (Safran, curry, cannelle, curcuma, gingembre, anis, cumin, clou de girofle, noix de muscade, piment, poivre, vanille...).
- Organiser, agencer ces éléments sur un support adapté pour créer une composition olfactive.
  - Fixer l'ensemble.

Etape 4/

- Créer une composition utilisant les épices comme médium.
- Créer son médium à l'aide d'épices :
- Prendre des épices en poudre de couleurs différentes (Curry→ jaune, paprika →rouge, cannelle →marron clair).
- Mélanger l'épice choisie (Safran, curry, cannelle, curcuma, gingembre, anis, cumin, clou de girofle, noix de muscade, piment, poivre, vanille...) avec de l'eau, de la colle vinylique (liant) et de la fécule de maïs (épaississant).
  - Utiliser le médium réalisé dans une composition personnelle abstraite.

Souad GOJIF

Etape 5 /

- <u>Utiliser le médium réalisé pour réaliser</u>
  <u>une composition collective.</u>
- Proposer aux élèves un support canson carré de dimension identique
- Faire tracer une ligne rouge (piment), courbe, droite sinueuses qui part d'un côté du support pour terminer son chemin sur le côté opposé.
- Avec les autres médiums épicés, créer une composition abstraite.
- Assembler les différents travaux réalisés pour créer une grande fresque collective dont le fil conducteur est la ligne.

Etape 6/

 Créer une composition olfactive en relief de ces éléments en regard des œuvres de Matthew Albanese

Matthew ALBANESE, installation

Matthew ALBANESE, installation

Matthew ALBANESE, Mars # 2. Again

Kelly

McCOLLAM

Etape 7/ Vers l'installation

- Créer une forêt d'épices en regard de l'œuvre d'Ernesto Neto
- Préparer des pâtes colorées épicées en grande quantité (recette p.15).
- > Préparer différentes pâtes colorées en changeant d'épice pour obtenir des nuances (du jaune, orangé, rouge, ocre au brun).
- ➤ Utiliser les pâtes obtenues pour recouvrir des supports évoquant des troncs d'arbres (Grosses branches naturelles, tubes en carton...).
- ➤ Varier les outils pour effectuer des tracés dans la pâte épaisse : fourchette, spatule, peigne...
- > Agencer la multitude d'éléments recouverts de façon à évoquer une forêt.
- Remplir des tubes transparents et « troués » de matières odorantes.
- > Agencer la multitude d'éléments recouverts de façon à évoquer une forêt

Etape 8/

Cycles 2/3: Créer un environnement olfactif

- Proposer aux élèves de créer un environnement olfactif à travers lequel on pourra déambuler.
- Créer différents éléments odorants entre lesquels on pourra se déplacer
- Déposer directement des objets odorants sur le sol ou sur une table
- Emplir des récipients d'épices ou de végétaux.
- Recouvrir des surfaces ou des volumes d'un médium odorant (pâte épaisse aux épices ou peinture aux épices).

Forêt de lignes-travail élèves

Xavier VEILHAN, La forêt

Anish KAPOOR, As if to Celebrate, I Discovered a Mountain Blooming with Red Flowers

- > Créer une installation qui pourra être traversée grâce à des éléments souples suspendus :
- Rubans ou tissus blancs teintés avec les épices donc aromatisés.
- Poches, sacs, transparents ou translucides emplis d'éléments odorants.

Glisser dans des enveloppes plastiques des matières odorantes «trouées ».

Suspendre tous les éléments sur des cordes à linges (fil plastique transparent) ou sur des fils nylon pour créer des portières.

Réfléchir à la scénographie des différents composants du parcours en insistant sur la composante esthétique de l'ensemble.

Réalisations Ecole maternelle Léo Lagrange

CYCLE 1/2: Activités autour de la vue

- Concept de couleur /Définir les notions suivantes : Transparence / Opacité/Translucidité
- Observer l'environnement proche à

travers:

- Papier calque (image floue = translucide).
- Verre d'eau (image se déforme).
- Rhodoïd (image nette = transparent).
- Feuille épaisse (image disparaît = opaque).
- Créer une composition en aplat ou en volume utilisant des matériaux transparents,

Chiharu SHIOTA, Atlas, 2017

translucides ou opaques pour jouer avec la vue (montrer, transformer, cacher).

Piste pédagogique B : matières et expérimentations

CYCLE 3 : Activités autour de la matière : éprouver les matières molles.

De l'informe à la figure : peut-on créer une forme à partir d'un matériau malléable et mou ? Mettre à la disposition des élèves divers tissus : draps, bas, coton, laine, élastiques... Faire verbaliser autour de ces matériaux et leurs qualités.

Proposer aux élèves la consigne suivante :

Créer une production qui prenne du volume.

Les élèves expérimentent, produisent et créent des formes qui ressemblent ou pas à des figures humaines avec les textiles proposés.

Lors de la verbalisation autour des réalisations, faire dégager les diverses actions effectuées ainsi que les notions et les caractéristiques plastiques dégagées :

- Formes molles
- Informe
- Déformation
- Disproportion
- Figure
- Opacité/ Transparence
- Verbes d'action : capitonner, rembourrer, manipuler, tordre, assembler, sculpter...

Réalisations plastiques - Académie de Nantes