

GÉANT...	Arts Plastiques et visuels Boy Ron Mueck	Tous cycles GÉANT et
-----------------	---	---

Domaines du socle			
1.1 Comprendre pour s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit.	1.4 Comprendre s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.	3 La formation de la personne et du citoyen	5 Les représentations du monde et l'activité humaine.
Compétences en arts plastiques			
Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3	
Dessiner	Expérimenter, produire, créer.	Expérimenter, produire, créer	
S'exercer au graphisme décoratif	Mettre en œuvre un projet artistique.	Mettre en œuvre un projet artistique	
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume.	S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité.	S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité.	
Observer, comprendre et transformer des images.	Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art.	Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art.	
Piliers du PEAC			
Agir, pratiquer (produire, interpréter, s'exprimer, créer).	Fréquenter, Rencontrer (découvrir, regarder, écouter, lire, exprimer).	S'approprier, connaître (identifier, caractériser, mémoriser, nommer).	

LECTURE DU DIAPORAMA : CLIQUER SUR LE CYCLE CORRESPONDANT AU NIVEAU DE LA CLASSE CHOISIE.

Les notions abordées dans ce diaporama et la description du tableau se trouvent dans les notes ci-dessous, il est conseillé à l'enseignant de les lire avant de projeter le diaporama aux élèves.

Pour le cycle 1 et le cycle 2 prévoir suffisamment de place pour pouvoir se lever et prendre les postures proposées. À la fin du diaporama cliquer sur le logo pour retrouver la vignette d'accueil.

ŒUVRE ETUDIÉE :

Boy de Ron Mueck

C'est une œuvre monumentale qui représente un garçon de 5 mètres de haut vêtu d'un simple short. Il est accroupi et manque d'espace pour se déplier. Son regard est contemplatif, il semble figé dans le temps. Sa ressemblance avec un petit garçon est troublante c'est le gigantisme de sa taille qui le rend irréal. Le titre de l'œuvre *BOY (Garçon)* est générique et nous permet d'imaginer n'importe quel garçon.

Artiste	Ron Mueck
Titre de l'œuvre	<i>Boy</i>
Date	1999
Dimension	490 x 490 x 240 cm
Technique / Support	Sculpture Matériaux divers (fibre de verre, peinture, cheveux...)
Mouvement	hyperréalisme

BIOGRAPHIE :

Né à Melbourne, en Australie, en 1958, Ron Mueck est un sculpteur hyperréaliste travaillant en Grande-Bretagne (Londres). Fils de fabricants de jouets en bois et de poupées de chiffons, autodidacte, il a commencé à travailler comme décorateur de vitrine puis il a créé des poupées pour la publicité, le cinéma ou la télé. Il a travaillé pour le film *Labyrinthe* et a collaboré au *Muppet Show*. En 1990 il fonde une entreprise de production de mannequins pour la publicité. Ses mannequins sont troublants tant ils semblent réels. Puis au fur à mesure de son évolution il participe au courant "hyperréaliste" de l'art contemporain auquel appartient l'Américain Duane Hanson, mort en 1996. Ron Mueck devient artiste dès 1996 en collaborant avec sa belle-mère pour qui il produit des petits personnages pour un de ses tableaux, dont une sculpture de Pinocchio. Il sera aussitôt repéré par le collectionneur Charles Saatchi. En 1997, il rencontre un réel succès avec *Dead Dad (Père mort)*, une œuvre sur le corps de son père (réduit aux deux tiers de sa taille réelle) durant l'exposition *Sensation* à la Royal Academy of Arts. Depuis il crée des sculptures qui peuvent à la fois choquer et fasciner tant leur réalisme est saisissant. Il utilise le changement d'échelle en créant des sculptures monumentales traitant du gigantisme ou miniatures traitant du minuscule. Ces sculptures dérangent autant par leur étrangeté que par leur hyperréalisme.

RON MUECK

Mask, 1997

158 x 153 x 124 cm

Mask II, 2001–2002

89 x 43 x 23 cm

Son atelier

COMMENT FAIT RON MUECK POUR CRÉER SES SCULPTURES, POUR QU'ELLES SOIENT GÉANTES OU MINUSCULES ?

Ron Mueck travaille lentement avec beaucoup de minutie et se fait aider d'assistants. Il veut donner à ses sculptures une apparence humaine.

Voici les différentes phases du travail autour de ces sculptures :

- Croquis, photographies de son modèle, maquettes en plâtre pour étudier la position du personnage.
- Modelage en argile du personnage à l'échelle choisie avec de nombreux détails. Il utilise une structure métallique pour renforcer les œuvres gigantesques.
- Création d'un moule en silicone.
- Application à l'intérieur du moule d'une couche de résine auquel des pigments ont été mélangés, ce qui donne à la peau sa pigmentation et son épaisseur. Moulage en résine. Démoulage minutieux.
- Ajout de différentes matières (poils, cheveux...). Il faut percer à la main dans la fibre de verre de minuscules trous dans lesquels sont implantés, un à un, poils et cheveux.
- Maquillage de la carnation. L'artiste polit, peint les veines ou les rougeurs de la peau et tous les détails les plus fins.
- Sculpture des yeux et mise en place (regard du personnage).
- Modelage des vêtements et des accessoires.
- Installation des créations sur des socles marquant ainsi leur statut de sculpture.

Cf. <https://taillandiernat.wixsite.com/artplastoc/histoire-des-arts--ron-mueck>

Présentation du travail de Ron Mueck à travers une vidéo de l'exposition *Ron Mueck* du 16 avril au 27 octobre 2013 à la fondation Cartier. <https://www.fondationcartier.com/expositions/ron-mueck-1>

Mission Éducation Artistique et Culturelle 76 - Christine Richard CPAPV

Document destiné uniquement à la formation des professeurs des écoles – Ne pas diffuser

PISTES PEDAGOGIQUES (après lecture du diaporama).

Objectifs : Éduquer le regard, connaître des œuvres d'art, mettre en relation les œuvres entre elles, comparer ses propres procédés avec ceux des artistes, utiliser un vocabulaire spécifique.

Problématique : Comment montrer que quelque chose est géant au regard de la norme ?

Notions abordées : Le corps dans l'espace et la grandeur de l'œuvre, être géant en lien avec l'espace, être « hors norme », sortir de la norme, l'échelle et le changement d'échelle, la taille, la dimension, la démesure, géant/minuscule, loin/près...

Définitions :

Échelle : Rapport entre les dimensions réelles d'un objet (bâtiment, paysage) et celles de sa représentation (carte, plan, maquette).

À quoi sert l'échelle ?

Cela permet d'évaluer un ordre de grandeur en comparant deux éléments.

En sculpture, on parlera du rapport à l'échelle humaine.

Le rapport d'échelle permet de rendre compte du rapport de dimensions entre deux objets.

Par exemple, dans une image, c'est la présence d'un élément qui sert de référence, d'unité de mesure pour rendre compte des rapports d'échelle.

S'il s'agit d'un personnage, alors c'est la taille humaine qui sert d'échelle (*Le Modulor* de Le Corbusier).

CF. le PPT dans le document d'introduction : **Géant & minuscule : notion d'échelle**

LE CORPS DANS L'ESPACE ET L'ART MONUMENTAL

« **Monumental** » : Qui a les proportions imposantes d'un monument : Statue **monumentale**. Qui a un caractère grandiose ou qui est remarquable par son importance : **Œuvre monumentale**.

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/monumental/52538>

Comment rendre géant ?

Mettre en scène, chercher à provoquer un effet sur le spectateur (installation, présentation du corps dans l'espace en entier ou une seule partie), intégrer le spectateur comme référent (échelle humaine) ...

Le XXL, le corps et l'espace

- Agrandir : Une réplique d'une partie du corps surdimensionnée : **Le pouce, César, 1981 (La défense)**

Il crée en 1965 une statue en bronze de 40cm à partir de l'agrandissement de son propre pouce. Cette empreinte humaine a ensuite été réalisée en plusieurs dimensions. Il existe une version de 12 mètres et de 18 tonnes à Paris-la Défense.

- Mettre en scène : une partie du corps surdimensionnée :
Les mains de Lorenzo Quinn, 2017

Des mains gigantesques s'extrayant des eaux de la Cité des Doges pour alarmer le public sur l'eau qui monte inexorablement.

- Mettre en scène : une partie du corps surdimensionnée par le biais d'une Installation :
100 crânes géants, de Ron Mueck, 2018 (National Gallery of Victoria à Melbourne)
Apach, Face à face, 2019

Ron Mueck

Dans la galerie, les crânes sont entassés à même le sol.

Apach

Dans la *forêt monumentale* la tête d'un géant est posée sur le sol d'où il semble surgir.

- Intégrer dans l'art urbain : une partie du corps surdimensionnée dans laquelle on peut pénétrer :
La Cabeza, tête de mort, Niki de Saint-Phalle, 2000

Immense crâne coloré et ludique. À l'intérieur, un banc invite le passant à méditer. 366 x 427 x 366 cm

LE CORPS DANS L'ESPACE ET L'HYPERRÉALISME

L'hyperréalisme est le terme employé pour désigner le style d'artistes produisant des peintures ou des sculptures ressemblant à une photographie (photoréalisme). C'est un mouvement artistique indépendant et un style d'art qui s'est développé depuis le début des années 2000, aux États-Unis et en Europe.

S'inspirant de l'esthétique et des principes photoréalistes, les hyperréalistes poussent l'expérience plus loin : à partir de photographies, ils créent des peintures ou des sculptures allant au-delà de la réalité, en montrant par exemple des détails qu'il serait impossible de voir à l'œil nu.

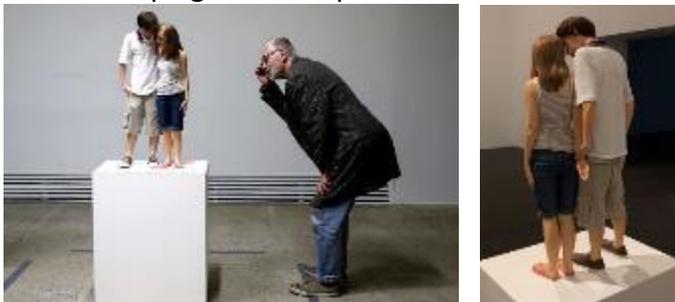
- Rendre humain, plus vrai que nature en changeant d'échelle :

Les sculptures hyperréalistes de Ron Mueck

Elles représentent des humains aux proportions parfaites mais sont conçues à une échelle beaucoup plus grande ou plus petite que leurs modèles. Elles font l'objet d'une minutie et d'un détail extrêmement convaincant grâce à l'utilisation de résines et de nombreux moules. Dans ses sculptures (surtout quand elles sont gigantesques on peut observer chaque pore de peau et chaque poil, qui ne seraient pas visibles à l'œil nu). *CF. diaporama*

La présence de cheveux humains et de vêtements réalistes accentue encore leur vraisemblance.

L'expression des personnages semble figée dans le temps et donne l'impression que l'on a fait un arrêt sur image et que dans les secondes qui suivent les sculptures géantes ou minuscules vont se mettre à bouger comme des humains le feraient dans la vraie vie. Ron Mueck aime représenter le banal. Très vite on a envie de se raconter une histoire à partir de ses personnages. *CF. ci-dessous un jeune couple et un vieux couple installé à la plage sous un parasol.*

Young Couple, 2013, 89 x 43 x 23 cm

Couple under an umbrella © Ron Mueck
Photo - © © Thomas Salva / Lumento
pour la Fondation Cartier pour l'art
contemporain, 2013

Couple sous un parasol, 2013

<https://www.guide-artistique.com/histoire-art/hyperrealisme/>

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/comment-ron-mueck-donne-vie-a-la-sculpture_299615.html

<https://camezine.wordpress.com/2013/05/02/lart-de-la-matiere-et-du-temps-par-ron-mueck/>

- Rendre humain à l'échelle humaine :

Les sculptures hyperréalistes de Duane Hanson et Georges Segal

Le travail de Duane Hanson et Georges Segal est différent de celui de Ron Mueck puisqu'il n'y a pas de changement d'échelle. Les sculptures sont à taille humaine et donnent l'impression qu'elles vont pouvoir à

tout moment prendre vie dans des scènes ordinaires. De plus les sculptures de ces deux artistes sont moulées sur des modèles vivants, ce qui accentue leur vraisemblance avec de vraies personnes.

Duane Hanson utilise aussi de la résine et de la fibre de verre.

Cf. vidéo <http://histoire-des-arts-college.blogspot.com/2011/04/normal-0-21-false-false-false-fr-x-none.html>

Cf. photographies <http://www.artnet.fr/artistes/duane-hanson/>

Quand à Georges Segal il procède à des moulages en plâtre et place ses personnages tels quels (plâtre blanc) en situation dans un environnement avec de vrais objets.

Cf. diaporama *Rock and Roll Combo*, Segal et fiche d'accompagnement

http://eac76.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/rock_n_roll_combo_-_document_enseignant.pdf

Duane Hanson

Les touristes II, 1988

Le voyageur, 1985

George Segal

Rock and Roll Combo, 1964

- Représenter et agrandir :

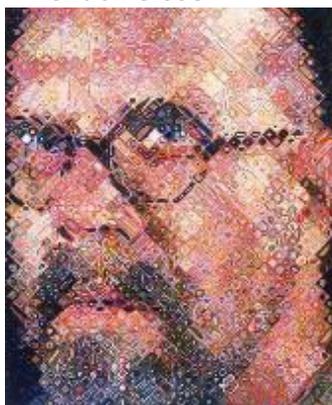
Les portraits de Chuck Close

Il fait d'immenses portraits en 2 D saisissants de réalisme qui peuvent être à l'encre, à l'aquarelle, à l'huile, à la mine de plomb... Il travaille à partir de photographies d'identité qu'il agrandit et reporte en peinture au moyen d'un système de mise au carreau pour présenter des gros plans. Dans ses **portraits hyperréalistes**, il s'applique à reproduire à l'identique des portraits photographiques en peinture, jusqu'aux moindres détails des visages. Lorsque l'on observe ses toiles on se demande quelle est la nature de l'œuvre. Si c'est une peinture ou bien une photographie.

À partir des années 1980 il commence alors à peindre à partir d'images numériques et interprète chaque pixel de l'image. Il propose alors des portraits géants recouverts de formes « pixellisées ».

<https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cj7XbjG/ryo9BA>

Chuck Close

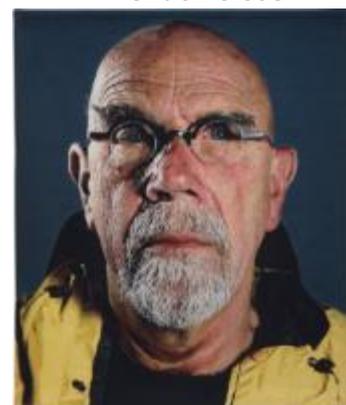

Autoportrait 1997
MOMA

Détail de la « pixellisation »
© Chuck Close

Chuck Close

Autoportrait 2013, 236,22 x 193,04 cm
(Yellow Raincoat), tapisserie Jacquard

PISTES PLASTIQUES AUTOUR DU CORPS DANS L'ESPACE

Objectifs : Dessiner, pratiquer, fabriquer, créer... Faire pour développer sa sensibilité artistique. Se confronter à des matériaux, des supports, des outils, les combiner ensemble, expérimenter des techniques, les exploiter de façon réfléchie, inventer des procédés. Se poser des problèmes plastiques.

ÊTRE GÉANT : ÊTRE HORS NORME

Comment rendre géant ?

Montrer que quelque chose est géant au regard de la norme. « Surdimensionner », sortir du cadre, Être « hors norme », envahir un espace contraint...

Comment représenter le corps ou une partie du corps et l'agrandir ?

➤ **Par le moulage de plâtre**

Exemple de fabrication de mains géantes avec du plâtre coulé dans des gants XXL.

➤ **Par le modelage**

Façonnage de formes d'une matière malléable avec les mains, des outils... Expérimenter les boules, les colombins, les plaques (argile, pâte à modeler, pâte à sel...) puis **fabriquer des mains de géant**

Mission Éducation Artistique et Culturelle 76 - Christine Richard CPAPV

Document destiné uniquement à la formation des professeurs des écoles – Ne pas diffuser

➤ **Par la sculpture en utilisant une structure**

Fabrication d'une structure en carton, grillage, fil de fer... La recouvrir de papier mâché ou de bandes de plâtres...

➤ **Par la projection**

Projeter les portraits des élèves sur un mur, du papier affiche, des rideaux de grand format. Les reproduire ensuite avec le matériau de son choix (Collage, feutre peinture...).

Comment montrer que quelque chose est géant ?

➤ **Par la mise en scène (être hors norme)**

- Installer des mains de géants entrain de saisir un objet surdimensionné (une fourchette par exemple).

Ci-dessous une main semble cueillir un arbre.

➤ **Par la mise en scène (envahir un espace contraint, sortir du cadre)**

- Installer son corps dans un espace contraint (grand carton, tube, tunnel, jeu dans la cour) et le représenter par la photographie et le dessin pour les plus grands. Présenter un agrandissement photographique...

La présence d'un mobilier ou de tout autre élément à une échelle réduite à côté du modèle donnera encore plus, à celui-ci, l'impression de gigantisme.

Annie Leibovitz, *Alice*

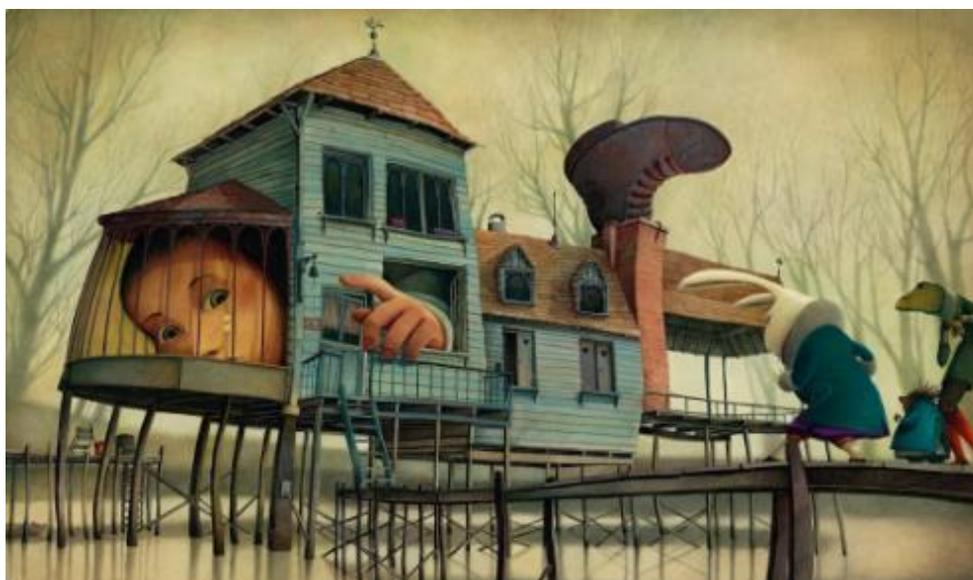

John Tenniel, *Alice*

Anthony Browne, *Alice**La Chambre d'écoute*
MAGRITTE

- Imaginer un personnage coincé dans un espace trop petit pour lui (comme Alice ou la pomme de Magritte ci-dessus). Fabriquer un personnage en fil de fer, en papier aluminium ou en argile et le tasser pour le faire rentrer dans une boîte.

- Imaginer Alice après avoir bu une potion magique, qui grandit tellement qu'elle déborde de la maison. Créer une poupée en chiffon (ou en argile) qui sera malléable et l'installer dans une boîte en guise de maison pour que certaines parties de son corps dépassent. Même si c'est un petit format, on aura l'impression qu'elle est géante à l'échelle de sa maison.

Cristina Lucas, *Alice*

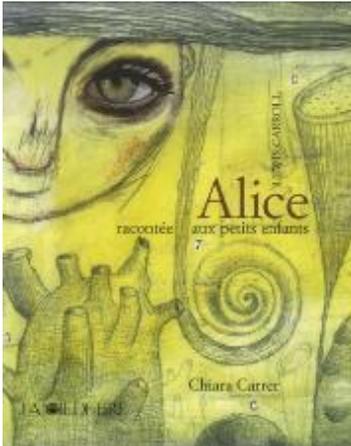
Rebecca Dautremer

➤ **Par le cadrage (sortir du cadre)**

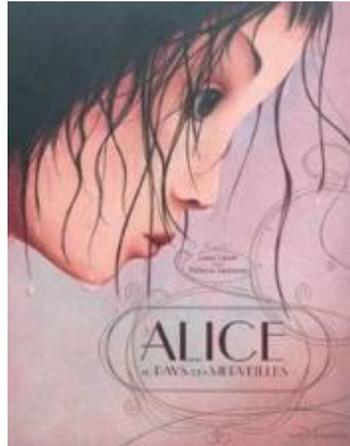
- Montrer une partie, un élément pour imaginer le hors champ, le contextualiser dans un environnement. Cf.

diverses illustrations d'Alice

Chiara Carrer

Rebecca Dautremer

On pourrait par exemple ne montrer d'Alice que ses pieds et le début de ses jambes ou bien comme ici seulement une partie de sa tête. (<https://www.laboiteverte.fr/les-sculptures-facettes-de-xavier-veilhan/>)

Mettre en lien avec la littérature différentes adaptations du conte original de Lewis Carroll
(Cf. fiche en littérature sur Alice)

Comparer différentes illustrations, différentes versions et produire des écrits (cf. dans le tableau ci-dessous, *Alice aux pays des merveilles* de David Chauvel et Xavier Colette pour créer une planche de bande dessinée).

Liste non exhaustive d'adaptations du conte original de Lewis Carroll sans les couvertures.

Les Aventures d'Alice au cœur de la Terre, Lewis Carroll, éditions Frémok, 2006

Les Aventures d'Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll et John Tenniel, Evertype, 2015

Les Aventures d'Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll et John Tenniel, éditions du Chêne, 2015

Les Aventures d'Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll et Arthur Rackham, éditions Corentin, 2000

Alice in Wonderland, Lewis Carroll et Lucie Mabel Atwell, Pook Press, 2014

Alice au Pays des merveilles suivi de La Traversée du miroir, Lewis Carroll et Mervyn Peake, éd Calmann-Lévy, 2010

Les Aventures d'Alice au cœur de la Terre, Lewis Carroll et Adrienne Ségur, Flammarion, 1949

Alice's Adventures in Wonderland, Lewis Carroll et Salvador Dalí, Princeton University Press, 2015

Les Aventures d'Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll et Nicole Claveloux, Grasset Jeunesse, 2013

Les Aventures d'Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll et Anthony Browne, Kaléidoscope, 2003

Les Aventures d'Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll et Alain Ganthier, Rageot, 1998

Alice au Pays des merveilles et De l'autre côté du miroir, Lewis Carroll et Pat Andrea, Diane de Selliers, la grande collection, 2006 (livre très onéreux)

Alice au Pays des merveilles, Lewis Carroll et Nicole Claveloux, Grasset Jeunesse, 2013 (Grasset-Fasquelle 1974) épuisé

Alice au Pays des merveilles et De l'autre côté du miroir, Lewis Carroll et Pat Andrea, Diane de Selliers, la petite collection, 2015 (livre assez onéreux)

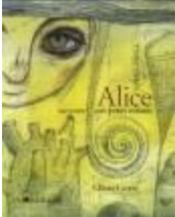
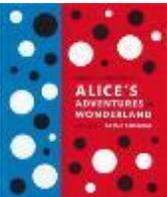
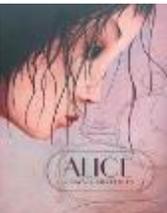
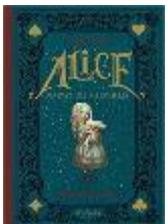
Les Aventures d'Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll, Gautier Languereau et Rebecca Dautremer, Gautier Languereau, 2015

Alice au Pays des merveilles, Lewis Carroll et Yayoi Kusama, Acte Sud, 2015

Mission Éducation Artistique et Culturelle 76 - Christine Richard CPAPV

Document destiné uniquement à la formation des professeurs des écoles – Ne pas diffuser

Cf. Focus sur quelques premières de couvertures d'ouvrages dans le tableau ci-dessous.

<i>Alice au pays des merveilles</i> Adaptations du conte original de Lewis Carroll	Illustrateur	éditeur	date	CYCLES
	Anne Herbauts	Les albums Casterman	2002	À partir du cycle 1
	Anthony Browne	Kaléidoscope	2003	À partir du cycle 2
	Chiara Carrer	La Joie de Lire	2006	À partir du cycle 2
	David Chauvel (auteur) Xavier Colette (illustrateur)	Drugstore	2010	Cycle 3
	Yayoi Kusama	Hélium éditions	2015	Cycle 3
	Rebecca Dautremer	Gautier Languereau	2015	Cycle 3
	Benjamin Lacombe,	Soleil-Métamorphose,	2015	À partir du cycle 1

Références :

<https://taillandiernat.wixsite.com/artplastoc/histoire-des-arts--ron-mueck>

<https://www.guide-artistique.com/histoire-art/hyperrealisme/>

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/comment-ron-mueck-donne-vie-a-la-sculpture_299615.html

<https://camezine.wordpress.com/2013/05/02/lart-de-la-matiere-et-du-temps-par-ron-mueck/>

<http://www.laforetmonumentale.fr/les-oeuvres>

Alice

<https://textualites.wordpress.com/2016/03/02/alice-et-ses-representations-au-fil-des-ans/>

<http://www.i-en-gennevilliers.ac-versailles.fr/spip.php?article363>

https://editionsdianedeselliers.com/wp-content/uploads/2019/01/DP_Alice-au-pays-des-merveilles.pdf

<https://helium-editions.fr/livre/alice-au-pays-des-merveilles-a-travers-loeuvre-de-yayoi-kusama/>

<https://www.brainpickings.org/2012/04/18/yayoi-kusama-alice-in-wonderland/>

