

GÉANT	<p>Faut-il tout montrer pour faire comprendre que quelque chose est géant ?</p> <p>Sophie - Xavier VEILHAN - 2008</p> <p>Alicia – Cristina LUCAS – 2009</p> <p>Le monstre – Pete HAMILTON & Luke EGAN - 2018</p> <p>La bicyclette ensevelie – Claes OLDENBURG - 1990</p>	<p>Tous cycles</p>
--------------	---	--

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)

Le diaporama proposé permet une découverte de l'œuvre suivant différentes entrées. Chaque enseignant peut ainsi construire le parcours de lecture qui correspond le mieux au profil de sa classe.

Un sommaire permet de choisir le questionnement mené auprès des élèves.

Le tableau suivant présente le contenu de chaque entrée, ainsi que les cycles auxquels on peut les proposer.

Entrée	Présentation du contenu	C1	C2	C3
<i>Trop grand pour un espace fermé – Vue de l'intérieur</i>	Cette entrée s'appuie sur l'œuvre <i>Sophie</i> de Xavier Veilhan placée à l'intérieur d'un restaurant. Elle peut faire suite à la découverte de la sculpture <i>Boy</i> de Ron Mueck.		✓	✓
<i>Trop grand pour un espace fermé – Vue de l'extérieur</i>	Cette entrée s'appuie sur deux œuvres visibles dans l'espace public par des éléments installés aux fenêtres, afin de représenter une figure humaine (<i>Alicia</i>) et un monstre tentaculaire (<i>le monstre</i>).			✓
<i>Un détail suffit pour développer l'imagination</i>	Cette entrée s'appuie sur l'œuvre <i>la bicyclette ensevelie</i> de Claes Oldenburg et Coosje Van Bruggen. Ici, il n'y a plus d'espace fermé, puisque l'œuvre est installée dans un parc.	✓	✓	✓
<i>Pour conclure</i>	La conclusion synthétise les éléments vus dans l'ensemble du diaporama.			✓

Présentation détaillée des différentes entrées :

Trop grand pour un espace fermé – Vue de l'intérieur	
<p>Observez et décrivez cette image.</p> <p>Nous sommes dans un restaurant. On peut reconnaître des fauteuils et des tables sur lesquelles le couvert est mis.</p> <p>Au milieu de l'espace, une sculpture jaune est installée. On peut reconnaître les deux jambes d'une femme qui porte un habit jaune et des chaussures à talons aiguilles. Elle est de dos.</p> <p>Mais on ne voit que le bas du corps, car la sculpture semble traverser le plafond au niveau de la taille.</p>	<p>Une image à décrire</p> <p>La photographie de la sculpture de Xavier Veilhan est présentée dans l'espace où elle est installée.</p> <p>Les élèves doivent décrire l'image pour évoquer la sculpture, son environnement et le rapport entre les deux « <i>Elle semble traverser le plafond</i> ».</p>
<p>Il ne s'agit en fait que de la représentation des jambes d'une jeune femme.</p> <p>Xavier VEILHAN <i>Sophie</i> Restaurant Le Germain, Paris 2011 Polystyrène, structure métal, résine polystyrène, peinture epoxy jaune</p>	<p>Une sculpture visible intégralement</p> <p>La sculpture est ensuite isolée de son environnement pour faire comprendre qu'il ne s'agit que du bas d'un corps. C'est son installation dans la pièce qui laisse au spectateur la possibilité d'imaginer ce qui se trouve hors-champ.</p>
<p>Quelles ressemblances et quelles différences voyez-vous entre les œuvres <i>Boy</i> de Ron Mueck et <i>Sophie</i> de Xavier Veilhan ?</p> <p>Dans les deux œuvres, les artistes ont réalisé une sculpture d'un personnage géant par rapport à l'espace dans lequel il est installé.</p> <p>Ron Mueck a créé un personnage entier qui est obligé de se recroqueviller. Xavier Veilhan, lui, a créé une partie de personnage. C'est le spectateur qui imagine le haut du corps de la jeune femme.</p>	<p>Deux sculptures en regard</p> <p>Les élèves doivent ensuite trouver les similitudes et les différences entre la <i>Sophie</i> de Xavier Veilhan et le <i>Boy</i> de Ron Mueck (voir diaporama spécifique).</p> <p>Même rapport à l'espace restreint, mais représentation différente avec possibilité chez Veilhan d'ouvrir mentalement l'espace.</p>
 <p>Xavier VEILHAN <i>Sophie</i> Restaurant Le Germain, Paris 2011 Polystyrène, structure métal, résine polystyrène, peinture epoxy jaune</p>	<p>Pour achever la découverte, les informations sur l'œuvre sont données.</p>

Trop grand pour un espace fermé – Vue de l’extérieur

Une œuvre dans l'espace public

La deuxième entrée proposée change de point de vue. Ici, nous ne sommes plus à l'intérieur d'un espace fermé, mais à l'extérieur, dans une cour. Alors qu'avec Sophie, le spectateur est amené à imaginer ce qui est présent hors de la pièce, ici, il est amené à visualiser ce qui se trouve à l'intérieur ! La photographie de la sculpture de Xavier Veilhan est présentée dans l'espace où elle est installée. Les élèves doivent décrire l'image pour évoquer la sculpture, son environnement et le rapport entre les deux.

Une œuvre militante

Afin d'amener les élèves à comprendre le propos de l'artiste, qui évoque à travers cette œuvre la condition des femmes enfermées chez elles ou cantonnées aux tâches ménagères, les élèves doivent imaginer les pensées de la jeune femme. L'observation de son regard vide, de son sourire las, de son bras ballant, permet de mettre en évidence la morosité de la jeune femme et son manque d'énergie.

Une œuvre nourrie de référence

Le titre de l'œuvre n'est pas anodin. L'artiste fait référence à Alice au pays des merveilles en évoquant le passage où Alice se trouve coincée dans la chambre du lapin et est obligée de passer un bras par la fenêtre (voir fiche d'étude de ce passage)

Deux sculptures pour une œuvre

Les élèves sont ensuite invités à imaginer comment l'œuvre a été conçue. Des photographies de détails montrent la présence de deux sculptures séparées installées chacune à une fenêtre.

C'est le spectateur qui fait le lien entre les sculptures

Une animation donne à voir le lien invisible et imaginaire entre les deux sculptures afin de créer la présence mentale d'une femme géante coincée à l'intérieur du bâtiment.

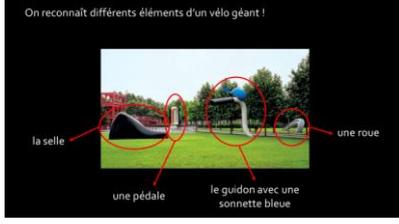

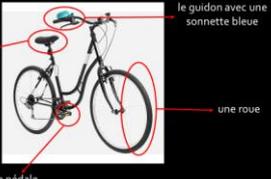
Pour achever le découverte, les informations sur l'œuvre sont données.

 <p>Un monstre a envahi un bâtiment désaffecté ! 20 tentacules bleus et violets couverts de ventouses jaunes s'échappent des fenêtres et du toit... Au secours !!!</p>	<p>Une seconde œuvre est alors présentée, construite sur le même principe qu'Alicia de Cristina Lucas. Les élèves doivent alors seuls décrire l'œuvre et imaginer la façon dont elle a pu être réalisée.</p>
<p>Est-ce un vrai monstre ? Y a-t-il une sculpture géante qui s'échappe du bâtiment ?</p> <p>NON !! Les deux artistes, ont créé 20 structures gonflables différentes et les ont installées sur le bâtiment. Elles flottent au vent, laissant croire au spectateur qu'un monstre géant bouge dans le hangar abandonné...</p> 	<p>Là encore, le monstre géant n'existe que dans la tête du spectateur. Dans cette œuvre installée dans un bâtiment désaffecté, 20 structures gonflables sont installées évoquant la présence d'un monstre tentaculaire à l'intérieur du bâtiment. Les élèves comprennent ainsi que le principe vu précédemment peut être utilisé pour évoquer la présence d'un humain, mais également d'une créature imaginaire.</p>

Un détail suffit pour développer l'imagination

<p>Observez et décrivez cette image.</p> <p>La scène se passe dans un jardin ou un parc. Au premier plan, on voit une pelouse. Au deuxième plan, deux grands arbres sont plantés de chaque côté d'un chemin. Sur ce chemin, une personne marche. À l'arrière-plan, on devine d'autres arbres ou arbustes.</p>	<p>Qui y a-t-il près de la personne qui marche ?</p> <p>Il y a un objet immense à côté de la personne qui marche. C'est difficile de savoir ce que c'est...</p> 	<p>Qui y a-t-il maintenant de l'autre côté du chemin ?</p> <p>Un deuxième élément géant semble sortir du sol. Il ressemble à une roue de vélo. On reconnaît le pneu et les rayons de cette roue.</p> 	<p>Observez maintenant l'image entière. Que reconnaissez-vous ?</p>
---	---	---	---

<p>On reconnaît différents éléments d'un vélo géant !</p> <p>la selle, une roue, une pédale, le guidon avec une sonnette bleue</p>	<p>Une découverte par étapes La photographie de l'œuvre est découverte par dévoilement progressif mettant en évidence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • un lieu et un personnage : une femme marchant dans un parc • une première sculpture difficilement reconnaissable • une deuxième sculpture plus « lisible » : une roue semblant sortir du sol • une troisième et une quatrième sculptures confirmant l'hypothèse émise précédemment, et mettant en évidence la présence d'une bicyclette géante aux trois-quarts ensevelie dans le sol.
--	--

<p>la selle, le guidon avec une sonnette bleue, une roue, une pédale</p> 	<p>Une référence à un objet du quotidien Afin de faciliter la compréhension des plus jeunes, les éléments reconnus sur la photographie précédente sont replacés sur la photographie d'une véritable bicyclette.</p>
--	--

	<p>Une œuvre qui invite à l'imagination Puis, une animation donne à voir la position possible de la bicyclette et le processus d'ensevelissement. Cette animation invite à imaginer l'histoire de ce vélo et de son propriétaire géant qui l'aurait abandonnée dans le parc. Il est ainsi possible de rédiger l'aventure de ce vélo avant qu'il finisse dans le parc.</p>
---	--

<p>Y a-t-il un vrai vélo géant posé dans le parc ? NON !! Les artistes ont réalisé 4 sculptures différentes.</p> <p>Il s'agit ensuite installées pour qu'on imagine qu'elles sont reliées sous terre, faisant partie d'un vélo imaginaire.</p>	<p>Quatre sculptures pour une installation</p> <p>Les élèves sont ensuite invités à imaginer comment l'œuvre a été conçue.</p> <p>Des photographies de détails montrent la présence de quatre sculptures séparées installées chacune à un endroit précis du parc pour donner l'illusion qu'elles sont reliées entre elles de façon souterraine par la présence d'une bicyclette géante invisible.</p>
 <p>Clara OLDENBURG & Coosje VAN BRUGGEN La bicyclette invisible Parc de la Villette, Paris 1999 Installation en parties : une roue, une pédale, la selle, le guidon Acier peint</p>	<p>Pour achever la découverte, les informations sur l'œuvre sont données.</p>

Pour conclure

<p>Quelques éléments suffisent à suggérer ce qui est géant</p> <p>à l'intérieur / à l'extérieur</p> <p>Quelques éléments suffisent à suggérer ce qui est géant</p> <p>des personnages / des objets / des créatures imaginaires</p>	<p>Les quatre œuvres découvertes sont mises en regard afin de mettre en évidence la possibilité de suggérer le gigantisme sans avoir besoin de le représenter intégralement en jouant sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le rapport à l'espace (intérieur /extérieur) • le visible et l'invisible : <ul style="list-style-type: none"> ○ Je suis dedans et j'imagine ce qui est dehors, ○ Je suis dehors et j'imagine ce qui est dedans, ○ Je suis dessus et j'imagine ce qui est dessous, • la représentation de figures humaines, d'objets ou de créatures inventées.
--	---

Informations complémentaires sur les œuvres

Domaine artistique	Arts du visuel	
Artiste	Xavier VEILHAN	
Titre	<i>Sophie</i>	
Date	2008	
Lieu de conservation	Restaurant le Germain, Paris	
Technique	Sculpture Polystyrène, structure métal, résine polyester, peinture époxy jaune	
Pays d'origine	France	
L'artiste	Xavier Veilhan (1963 - ...) est un plasticien français. Son travail est un hommage aux inventions et inventeurs de la modernité à travers un langage formel qui mixe les codes liés à l'industrie, la technologie et l'art.	

Domaine artistique	Arts du visuel	
Artiste	Cristina LUCAS	
Titre	<i>Alicia</i>	
Date	2008	
Lieu de présentation initiale de l'œuvre	CAAC (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo) - Sé	
Technique	Installation de deux sculptures Polystyrène et fibre de verre polychrome	
Pays d'origine	Espagne	
L'artiste	Cristina Lucas (1973 - ...) est une plasticienne et vidéaste espagnole. Elle s'intéresse aux mécanismes du pouvoir. Ses œuvres sont construites à partir de l'analyse attentive des principales structures politiques comme l'État ou la religion, que l'artiste dissèque afin de faire apparaître les contradictions qui existent entre les histoires officielles, l'histoire réelle, et la mémoire collective.	

Informations complémentaires sur les œuvres

Domaine artistique	Arts du visuel	
Artistes	Pete HAMILTON & Luke EGAN	
Titre	<i>le monstre</i>	
Date	2018	
Lieu de présentation initiale de l'œuvre	Arsenal de Philadelphie	
Technique	Installation de 20 structures gonflables	
Pays d'origine	Royaume Uni	
Les artistes	Pete Hamilton et Luke Egan sont des designers britanniques spécialisés dans la construction de structures gonflables. Leur duo s'est peu à peu tourné vers les installations et performances artistiques mettant en scène structures gonflables et jeux de lumière dans un rapport à l'espace urbain et péri-urbain.	

Informations complémentaires sur les œuvres

Domaine artistique	Arts du visuel	
Artistes	Claes Oldenburg & Coosje Van BRUGGEN	
Titre	<i>La bicyclette ensevelie</i>	
Date	1990	
Lieu de conservation	Parc de la Villette - Paris	
Technique	Installation en 4 parties : une roue, une pédale, la selle, le guidon Acier peint	
Pays d'origine	France	

Les artistes	<p>Claes Oldenburg, (1928 - ...), est un sculpteur vivant et travaillant à New York, où il a grandi. Il est connu notamment pour ses installations monumentales, répliques d'objets du quotidien. Il appartient au mouvement artistique du pop art.</p> <p>À partir de 1975, il collabore avec Coosje van Bruggen, historienne d'art, sculptrice et critique, et réalise avec elle des œuvres monumentales partout dans le monde.</p> <p>Son œuvre est perçue comme une critique de la société de consommation, dans un rapport décalé avec le spectateur jouant sur la disproportion.</p>
--------------	---

Vers une production plastique

La découverte des quatre œuvres ci-dessus invite à créer une production dans laquelle le géant peut être suggéré par la présence d'un ou plusieurs détails amenant à imaginer ce qui est hors-champ.

Il faut alors prévoir un support évoquant l'espace contraint :

- en ***aplat***,
une feuille dont les bords ne doivent être perçus que comme des frontières invisibles ;

- en ***relief***,
un cadre dont on essaie de s'échapper

- en ***volume***,
une boîte : la production pourra y être placée
 - à l'intérieur (boîte ouverte) pour donner à voir le géant dans l'espace contraint.
 - à l'extérieur (boîte fermée) pour donner à voir ce qui surgit de l'espace contraint et laisse imaginer ce qui est contenu à l'intérieur de la boîte.

Dans tous les cas, il est nécessaire de placer un second élément qui évoque la « norme » à laquelle se référer pour qualifier de géant l'objet, le personnage ou la créature représentée.

Mots-clés :

Tasser – Envahir – Surgir – Sortir du cadre – S'échapper