

<p>Au sens propre ...</p>	<p>Quand l'œuvre déborde du cadre</p> <p>La vecchia dell'orto - Frank STELLA - 1986</p> <p>Alicia – Cristina LUCAS – 2009</p> <p>Le monstre – Pete HAMILTON & Luke EGAN - 2018</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'appropriier, connaître (identifier, caractériser, mémoriser, nommer)

Le diaporama proposé permet une découverte des œuvres suivant deux entrées :

- déborder d'une surface plane,
- déborder d'un volume.

Chaque enseignant peut ainsi proposer le parcours de lecture qui correspond le mieux au profil de sa classe.

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

Présentation détaillée du diaporama :

Déborder d'une surface plane	
<p>Observez et décrivez cette œuvre de l'artiste américain Frank Stella.</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Frank STELLA La recherche de l'ordre</p>	<p>Une œuvre accrochée dans un musée</p> <p>La première œuvre que les élèves doivent décrire est issue du fonds permanent du MNAM – Centre Pompidou à Paris.</p>
<p>Le support de l'œuvre est une plaque rectangulaire couverte de taches de peinture.</p> 	<p>Mise en évidence du support et des limites du cadre</p> <p>Le support, plan, rectangulaire, peint, accroché au mur, est mis en évidence.</p> <p>Il évoque les supports habituels des peintures classiques.</p> <p>Les limites de ce support sont rendues visibles par le biais d'une animation.</p>
<p>Sur ce support, l'artiste a installé 11 éléments de formes différentes. On reconnaît des cônes, des cylindres...</p> 	<p>11 éléments géométriques</p> <p>Un focus est ensuite porté sur les 11 éléments qui sont installés sur ce support : leur forme, leurs couleurs, leurs positions.</p>
<p>En regardant l'œuvre sur le côté, on peut se rendre compte que les éléments créent du relief.</p> <p>L'œuvre de Frank Stella est en 3 dimensions. Elle se déploie dans l'espace, en débordant du cadre du support, mais aussi en avançant vers le spectateur.</p> 	<p>Un déploiement dans l'espace</p> <p>Un déplacement du regard sur l'œuvre permet de voir que celle-ci se déploie, non seulement en dépassant latéralement sur les côtés du support, mais également en avançant vers le spectateur.</p> <p>Cette œuvre peut ainsi être mise en regard avec des bas-reliefs.</p>
<p>Quelles impressions cette œuvre peut-elle donner à ceux qui la regardent ?</p> <p>Pour vous aider, voici quelques mots-clés :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Couleur ✓ Mouvement ✓ Espace ✓ Composition ✓ Tourbillon ✓ Bazar ✓ Vertige ✓ Liberté ✓ Joie ✓ Étouffement ✓ Regard 	<p>Un effet sur le spectateur</p> <p>Les élèves sont ensuite amenés à aller au-delà de la simple description, en évoquant les impressions que l'œuvre peut susciter sur les spectateurs. Des mots-clés sont proposés pour nourrir un débat entre les propositions des uns et des autres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>l'œuvre donne-t-elle une impression de joie et de liberté en s'affranchissant d'un cadre contraint et des visées esthétiques habituellement associées à l'art ?</i> • <i>l'œuvre donne-t-elle au contraire une impression de désordre, de chaos, d'étouffement, de difficulté à trouver sa place dans un espace réduit ?</i>
<p>On trouve le même procédé de débordement au sein d'autres œuvres de Tomi Ungerer. Elles sont présentées dans ce diaporama.</p> <p>On trouve le même procédé de débordement au sein d'autres œuvres de Tomi Ungerer. Elles sont présentées dans ce diaporama.</p> 	<p>Mise en regard</p> <p>D'autres images sont mises en regard avec l'œuvre de Frank Stella, car elles utilisent le même procédé, mais avec une intention toute autre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • des illustrations de Tomi Ungerer où le dessinateur s'amuse à faire surgir des éléments hors-cadre, • une publicité qui attire le regard.

Déborder d'un volume

<p>Observez et décrivez cette image.</p> <p>Nous sommes dans une cour. On voit les clochers d'un bâtiment ancien.</p> <p>À gauche d'un porche se trouve un mur avec quatre fenêtres. Les deux fenêtres du premier étage sont ouvertes.</p> <p>Un bras géant par rapport au bâtiment sort de la première fenêtre.</p> <p>La deuxième fenêtre est envahie par un visage de femme.</p>	<p>Une œuvre dans l'espace public</p> <p>La deuxième entrée propose une œuvre qui s'inscrit dans un espace en 3 dimensions.</p> <p>Ici, nous ne sommes plus sur un support plan, mais dans un bâtiment.</p> <p>Les élèves doivent dans un premier temps décrire l'image.</p>
<p>Voici trois propositions de pensées. À votre avis, laquelle correspond le mieux au personnage ?</p> <p>C'est amusant d'être ici !</p> <p>Je suis coincée, je ne pourrai jamais sortir !</p> <p>Je regarde un peu dehors et je repars...</p> <p>La femme a les yeux dans le rétro. Elle regarde au loin, mais semble ne pas vraiment observer le paysage.</p> <p>La femme a le bras ballant, sans énergie.</p> <p>La femme ne sourit pas. Elle a l'air triste.</p>	<p>Une œuvre militante</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
 <p>Walt DISNEY Alice dans le monde du lapin</p> <p>Rebecca DAUTREMEY Alice dans le monde du lapin</p>	<p>Une œuvre nourrie de référence</p> <p>Le titre de l'œuvre n'est pas anodin. L'artiste fait référence à <i>Alice au pays des merveilles</i> 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 dans la page consacrée à la thématique « Géant & minuscule »)</p>
<p>NON ! Il n'y a pas une immense sculpture à l'intérieur du bâtiment !</p> <p>En fait, l'artiste, Cristina Lucas a fabriqué 2 sculptures.</p> <p>un bras, installé à une première fenêtre</p> <p>un visage, installé à une seconde fenêtre</p> <p>Et c'est tout !</p>	<p>Deux sculptures pour une œuvre</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 deux sculptures séparées installées chacune à une fenêtre.</p>
 <p>C'est le spectateur qui imagine la femme installée dans la maison.</p>	<p>C'est le spectateur qui fait le lien entre les sculptures</p> <p>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.</p> <p>Pour achever la découverte, les informations sur l'œuvre sont données.</p>
 <p>Un monstre a envahi un bâtiment désaffecté ! 20 tentacules bleus et violets couverts de ventouses jaunes s'échappent des fenêtres et du toit...</p> <p>Au secours !!!</p>	<p>Une seconde œuvre est alors présentée, construite sur le même principe qu'Alicia de Cristina Lucas.</p> <p>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 !!</p> <p>Les deux artistes, ont créé 20 structures gonflables différentes et les ont installées sur le bâtiment.</p> <p>Elles flottent au vent, laissant croire au spectateur qu'un monstre géant bouge dans le hangar abandonné...</p> 	<p>Là encore, le monstre 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.</p> <p>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 qui déborde et se déploie d'un espace fermé.</p>

Informations complémentaires sur les œuvres

Domaine artistique	Arts du visuel	
Artiste	Frank STELLA	
Titre	<i>La vecchia dell'orto</i>	
Date	1986	
Lieu de conservation	Musée national d'Art Moderne – Centre Pompidou - Paris	
Technique	Peinture acrylique, laque glycérophtalique, peinture fluorescente sur 11 éléments et panneau en aluminium alvéolés ("Nid d'abeille")	
Pays d'origine	États-Unis	
L'artiste	Frank Philip STELLA, né le 12 mai 1936 est un peintre américain considéré comme un précurseur du minimalisme ainsi qu'un des principaux représentants de l'Op Art et du shaped canvas.	

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) - Séville	
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 petit 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.	

Vers une production plastique

Vers une production plastique

La découverte des œuvres ci-dessus invite à créer une production dans laquelle le support ne doit pas être conçu comme un espace contraint à l'intérieur duquel il convient de rester, mais au contraire, comme un espace dont il faut dépasser les limites.

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 ;
Pour aider les élèves à « oser » sortir du cadre, prévoir un nombre d'éléments à installer dont la surface totale est bien supérieure à celle du support.

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

- en ***volume***,
une boîte dont on pourra voir :
  - l'extérieur uniquement (boîte fermée) afin de donner à voir ce qui surgit de l'espace contraint et laisse imaginer ce qui est contenu à l'intérieur de la boîte,
  - l'intérieur et l'extérieur pour donner à voir comment l'espace intérieur nécessite le débordement vers l'extérieur.

Mots-clés :

Tasser – Entremêler – Superposer - Déborder – Surgir – Dépasser – S'échapper