

Chaîne de séquences spirales

Ludwig DECK, Nathalie KIEFFER, Christelle SIGWALT

Œuvre, espace, auteur, Spectateur

La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace : rapport d'échelle, in situ, dispositif de présentation, dimension éphémère, espace public

5ème> Socle

4ème> Dispositifs de présentation

3ème> Installation in situ

→ **Contrainte principale : utilisation d'ustensiles de cuisine**

5ème : le socle

Travail individuel, exposition dans la classe (cartel + socle)

« Créer un socle extraordinaire qui deviendra une partie intégrante de l'œuvre, tout en gardant son statut initial de piédestal... votre socle deviendra une œuvre d'art. »

Continuité, homogénéité, hétérogénéité, prolongement, contraste

s1 -	1. Croquis de l'élément (ustensile) choisis > appropriation de l'objet 2. Essai de présentation avec Kapla/Lego/cube... en guise de socle 3. Verbalisation > position de l'objet par rapport au socle, hauteur/base... du socle, socle qui se dissocie de l'objet. Brouillon du projet.
s2 -	4. Début de fabrication, matériel apporté par les élèves 5. <u>Références</u> : Brancusi (similitude des formes/ importance choix matériaux), Giacometti (dimensions socle/objet), Penone (même matériaux / effet contraste)
s3 -	> Dialogue des éléments (socle et œuvre) 6. Fin de fabrication et présentation par îlot + création d'un cartel

Constantin BRANCUSI, *Le Coq*, 1935, Bronze poli, 103,4 x 12,1 x 29,9 cm, Dimensions des 4 éléments du socle en chêne et pierre calcaire : 151 x 47 x 39 cm

Alberto Giacometti, *Quatre Figurines sur piédestal*, 1950, bronze.

Giuseppe Penone, *Arbres*, 2003

Evaluation :

* Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse

* Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de création, en prêtant attention aux modalités de sa présentation.

* Confronter intention et réalisation dans la conduite d'un projet pour l'adapter et le réorienter, s'assurer de la dimension artistique de celui-ci.

4ème : Les dispositifs de présentation

Comment changer le regard sur l'objet. Rendu photographique.

s1 -	1. Vue frontale tiroir (photo) > Comment est-ce que c'est organisé ? Logique ? Gestion/Optimisation de l'espace. Existe-t-il un autre moyen d'organiser les couverts ? Pots, suspension, accroche, linéaire. Est-ce que l'on remarque cette organisation quand on l'utilise ? Non, utilitaire... -> émergence de mots clefs (utilitaire, fonctionnel, habitude, lassitude, usure, abîmer, invisible)
s2 -	2. « <i>Trouver une nouvelle organisation, un dispositif de présentation, qui va transformer la vision que nous avons de ces objets du quotidien</i> » -> Faire en sorte qu'il ne soit plus un simple objet utilitaire Réflexion pratique en groupe
s3 -	3. <u>Références</u> : Arman (accumulation, sculpture), Spoerri (assembler, piéger, explorer, coller, détourner, immortaliser – importance de la verticalisation), Annette Messager (collection, transformation, mise en scène) 4. Réflexion en groupe (minimum 2 ustensiles par élèves) 5. Photo production 6. Présentation/Projection des projets, échange, verbalisation.

Arman, *Accumulation colombienne*, 1962 cafetières émaillées soudées

Daniel SPOERRI, *Table bleue*, 1963, Collage d'objets sur panneau de bois, Tableau Piège 100 x 100 x 35 cm

Annette Messager, *Pensionnaires*, 1971-1972. Installation de 14 vitrines, oiseaux naturalisés, plumes, laine, moteurs, clefs, socles de métal, photographies, etc.

Evaluation :

> Principalement lors du moment d'échanges en séance 3.

* Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu

* Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs.

* Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s'exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d'œuvre. Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.

3ème : installation in situ

Une installation in situ qui ne laisse pas indifférente. Dans le réfectoire. Restitution photo. Travail en groupe 3-4. Interaction lieu et public > à faire ressortir par la prise de photo (mise en scène pendant le cours ou réaction au moment du déjeuner).

s1 -	1. Brainstorming in situ (cantine) : « <i>Vous arrivez avec votre plateau à la cantine et là quelque chose vous surprend, vous empêche d'aller vous asseoir.</i> » Installation uniquement avec des ustensiles de cuisine. Qu'est-ce qu'une installation ? Comment interagir sur l'espace. Délimitation de l'espace de travail. Repérage avec cadre découpé pour apprendre à voir.
s2 -	2. Petits essais avec quelques couverts. Réflexion en groupe, schéma. 3. Fabrication de l'installation 4. <u>Référence</u> : Jacques Carelman (détournement, humour), Jeff Koons (ironie, kitsch, contraste) Jean-Pierre Zaugg (démésure, hors contexte)
s3 -	5. Installation et prise de vue photo > 2 photos pour 2 impacts/lectures différentes. Comment est-ce que les auteurs s'investissent ? Dirigent les personnes présentes pour la mise en scène? 6. Texte explicatif de la mise en scène.

Jacques CARELMAN,
Chaise pour cul-de-jatte, 1969
issu du catalogue d'objets introuvables

Jean-Pierre Zaugg, *fourchette de Vevey, 1995*

Jeff KOONS, *Lobster, 2003,*
homard en aluminium polychrome et chaîne d'acier de 145

Evaluation :

- * Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu
- * Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs. Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique
- * Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s'exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d'œuvre.

Œuvre, espace, auteur, Spectateur

La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace : rapport d'échelle, in situ, dispositif de présentation, dimension éphémère, espace public

Contrainte principale : Utilisation d'ustensiles de cuisine ou une famille d'objet

	5 ^{ème} : individuel, exposition en classe. <i>Volume</i>	4 ^{ème} : travail en groupe, <i>installation</i>	3 ^{ème} : travail en groupe, <i>installation</i> et <i>photos</i> en dehors de la salle	Progression
Notions	Socle, dispositif de présentation, exposition	Présentation, accumulation, organisation, détournement	Installation in situ, interaction lieu et public, détournement.	Extension du champ de travail et de la taille du projet (socle>installation)
Objectifs	Questionner le rapport entre l'objet et son socle.	Changer le regard que l'on porte sur les objets du quotidien	Créer une mise en scène in situ qui interroge le lieu	Passage d'un objet précis à la question du lieu
Incitation	« Créer un socle extraordinaire qui deviendra une partie intégrante de l'œuvre, tout en gardant son statut initial de piédestal... votre socle deviendra une œuvre d'art. »	« Trouver une nouvelle organisation, un dispositif de présentation, qui va transformer la vision que nous avons de ces objets du quotidien »	« Vous arrivez avec votre plateau à la cantine et là quelque chose vous surprend, vous empêche d'aller vous asseoir. »	D'une incitation précise à la liberté du projet
Scénario	1 * Croquis de l'élément (ustensile) choisis > appropriation de l'objet * Essai de présentation avec Kapla... * Verbalisation > position de l'objet, taille, continuité/hétérogénéité. Brouillon projet 2. * Début de fabrication, matériel apporté par les élèves * Références 3. Fin de fabrication et présentation par îlot + création d'un cartel	1. * Verbalisation autour de la projection d'un tiroir (gestion de l'espace, organisation, accroche, question de l'utilitaire) * Incitation, réflexion de groupe (faire en sorte qu'il ne soit plus un simple objet utilitaire. 2. * Références * Travail en groupe 3. * Photo production * Présentation des projets, échange	1. * Incitation > brainstorming sur le lieu d'installation, interaction sur l'espace, voir et délimiter un espace * Réflexion de groupe, petits essais, schéma du projet 2. * Fabrication en classe * Références 3. * Installation et prises de vues (2 photos avec 2 lectures différentes * Texte explicatif (interaction, mise en scène, place de l'auteur)	* D'un travail plus dirigé (avec plusieurs exemples) à un travail plus autonome (réflexion par groupe) * Passage d'utilisation d'un nombre de pratique défini (assemblage, modelage) à une ou des pratiques au choix. Variation des techniques et de l'approche du projet (installation, photographie et analyse > 3 ^{èmes})
Evaluation	* vocabulaire approprié (analyse, observation, imagination) * conditions de la réception de sa production * Adapter le projet, réorienter, confronter intention et réalisation.	Echange en séance 3 * Adapter les langages et moyens plastiques avec une intention * Réaliser un projet artistique * Utilisation d'un vocabulaire adapté, soutenir une intention	* adapter langage et moyens plastiques avec une intention * réaliser un projet artistique * Autonomie, initiative * Engagement, esprit critique * Vocabulaire approprié, analyse	* Prise d'autonomie par l'élève * Utilisation d'un vocabulaire de plus en plus précis + Analyse * Utilisation d'une pratique désignée à son appropriation et exploitation par l'élève
Références	Constantin BRANCUSI , <i>Le Coq</i> , 1935 (similitude des formes/ importance choix matériaux), Alberto Giacometti , <i>Quatre Figurines sur piédestal</i> , 1950 (dimensions socle/objet), Giuseppe Penone , <i>Arbres</i> , 2003 (même matériaux / effet contraste) > Dialogue éléments (socle/œuvre)	Arman , <i>Accumulation colombienne</i> , 1962 (accumulation, sculpture), Daniel SPOERRI , <i>Table bleue</i> , 1963 (assembler, piéger, explorer, coller, détourner, immortaliser – importance de la verticalisation), Annette Messager , <i>Pensionnaires</i> , 1971-1972 (collection, transformation, mise en scène)	Jacques CARELMAN , <i>Chaise pour cul-de-jatte</i> , 1969 (détournement, humour) Jean-Pierre Zaugg , <i>fourchette de Vevey</i> , 1995 (ironie, kitsch, contraste) Jeff KOONS , <i>Lobster</i> , 2003 (démésure, hors contexte)	Prise de distance par rapport aux références.

5 ^{ème}	4 ^{ème}	3 ^{ème}
Création d'un socle qui fait partie de l'œuvre tout en étant œuvre d'art lui-même. Continuité, contraste	Création d'un dispositif de présentation qui transforme la vision que l'on a des objets du quotidien. Installation et prise de vue photo.	Création d'une installation qui change la vision que l'on a du lieu. Mise en scène photographique. La place de l'auteur et/ou du spectateur.
➤ Questionner le rapport entre l'objet et son socle. Le dispositif de présentation.	➤ Détournement de l'objet et de sa présentation pour changer le regard qu'on lui porte.	➤ Interroger le l'espace de l'œuvre (le lieu) par un travail de mise en scène des objets
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Prise d'autonomie par les élèves. Extension du champ de travail et de la taille du projet (socle>installation) ➔ Utilisation d'un vocabulaire de plus en plus précis + Analyse ➔ Utilisation d'une pratique désignée à son appropriation et exploitation par l'élève 		

-> Mise en lien programme de Terminale facultative : présentation.