

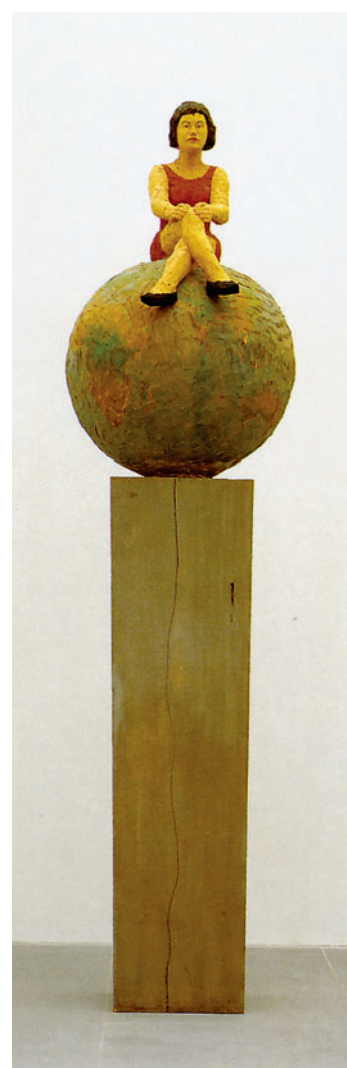
&

ARTS VISUELS OBJETS

Michèle Guitton

SOMMAIRE

Objets / Objets d'apprentissage	4
① L'histoire des hommes se confond avec celle des objets	5
1.0 L'objet en proie à tous les sens	6
• Ateliers 1, 2 et 3	7
1.1 Les fonctions de l'objet	9
• Atelier 4	11
1.2 L'objet dans l'art et son appropriation	12
• Ateliers 5 et 6	15
② De la forme à l'objet : la boule	17
2.0 Ces boules qui nous entourent	18
• Ateliers 7, 8 et 9	19
2.1 Une exposition déclencheuse	22
• Ateliers 10, 11 et 12	24
2.2 Avalanche de boules	28
• Ateliers 13 et 14	30
Un texte en regard : Jacques Prévert, <i>Inventaire</i>	32
③ Un objet fonctionnel source d'inspiration : la chaise	33
3.0 La chaise à travers les âges de la vie	34
• Ateliers 15, 16, 17 et 18	35
3.1 Chair in chair : corps et chaise ne font qu'un	39
• Ateliers 19 et 20	40
3.2 Chaises d'artistes	42
• Ateliers 21 et 22	44
④ Un objet manufacturé pour s'identifier : le pot	47
4.0 Des pots dans l'art	48
• Ateliers 23, 24, 25 et 26	50
4.1 De la serre au socle	54
• Ateliers 27, 28, 29 et 30	56
Regard sur l'école d'art de Blois	60
Un texte en regard : Sei Shônagon, <i>Notes de chevet</i>	61
Bibliographie	62
Index des artistes cités	63
Remerciements et crédits photos	64

Stephan Balkenhol,
Frau auf Wettkugel, 1993.

*Pyramide de chaises de la cantine,
Exposition Les chaises assiègent Mougou, 2006.*

LISTE DES ATELIERS

• Atelier 1	Les mains regardent – le réel	7
• Atelier 2	Dans l'ombre des objets – l'imaginaire	7
• Atelier 3	Dessiner pour voir	8
• Atelier 4	Objets d'affection : les doudous	11
• Atelier 5	Natures mortes	15
• Atelier 6	La couleur et l'objet	16
• Atelier 7	Boules végétales	19
• Atelier 8	Constellations	20
• Atelier 9	La boule envahit le dessin	21
• Atelier 10	Boules à modeler	24
• Atelier 11	Boules en papier	25
• Atelier 12	Des boules et des mots	26
• Atelier 13	Boules de savon, boules de glace	30
• Atelier 14	Jeux de boules	31
• Atelier 15	Qu'est-ce qu'une chaise ?	35
• Atelier 16	Chaises graphiques	36
• Atelier 17	De toutes petites et de très grandes	37
• Atelier 18	Créer avec un designer	38
• Atelier 19	Danse avec les chaises	40
• Atelier 20	Chaises mobiles	40
• Atelier 21	Chaises métamorphosées	44
• Atelier 22	Histoires de chaises	46
• Atelier 23	Jeux de mots / Jeux de pots	50
• Atelier 24	Des peaux de pots	51
• Atelier 25	Pots de lumière	52
• Atelier 26	Totems-pots	53
• Atelier 27	Des pots / demeures	56
• Atelier 28	Pots cassés	57
• Atelier 29	Des pots encore des pots	58
• Atelier 30	Les pots voyageurs	59

Peinture et bouchons, classe enfantine, école de Soudan.

Démarche

« En comparant la représentation d'un même objet selon deux modes, en dessin et en photographie par exemple, on dégage une meilleure compréhension de ces deux modes opératoires qui fournissent chacun des informations différentes sur l'objet » (p. 13).

« Avec la représentation se pose la question de la ressemblance par rapport à la réalité. Quel que soit le médium, l'objet et sa représentation ne peuvent être confondus. Le dessin n'a pas pour fonction de remplacer l'objet mais au contraire de le montrer avec une distance qui est celle du sens donné et de l'intention expressive. L'élève doit prendre conscience de cette distance et comprendre que "savoir dessiner" ne consiste pas à "savoir faire le plus ressemblant possible". La représentation et ses multiples modalités font l'objet d'approches diversifiées » (p. 14).

La sensibilité, l'imagination, la création – Éducation artistique,
Documents d'application des programmes 2002.

Si le mot « objet » n'apparut qu'au ^{xiv}^e siècle, du latin *objectum*, « ce qui est placé devant », certains objets ont une longue histoire à travers les âges, les cultures, certains n'ont plus cours, d'autres sont tout jeunes...

Tout objet existe matériellement (forme, grandeur, matière), affecte les sens, notamment la vue, et répond à une fonction.

Sont synonymes d'objets article, bibelot, instrument, ustensile, outil, colifichet, babiole, bagatelle, broutilte, came-lote, truc, machin, chose, termes plutôt dévalorisants qui pri-vent quelque peu l'objet de sa dignité.

Objets d'apprentissage

L'objet s'appréhende en premier lieu par la vue, le regard, que les Arts visuels visent à éduquer. Nous ne sommes pas loin de nos anciennes « leçons de choses »... séances d'observations attentives, précises, du monde naturel.

L'ambition de la pédagogie est de former des individus libres, critiques, capables de répondre à des situations nouvelles. Aujourd'hui notre société étant envahie d'objets de consommation, il est important de sensibiliser l'enfant à la place de ceux-ci, leurs fonctions, leurs utilités et leurs limites.

Le parti pris de cet ouvrage est d'avoir choisi trois objets : la boule, la chaise et le pot, autour desquels se déclinent les principaux ateliers, ensembles de propositions pédagogiques transférables sur d'autres objets : observation plurielle, carte d'identité, constitution de collections, recherches de représentations dans l'art, dessins, photographies, installations, métamorphoses, créations... Cette démarche convoque les disciplines littéraires, la culture humaniste, les arts appliqués.

De simples objets du quotidien peuvent donc être incitation d'exploration, tremplins pour l'imaginaire et favoriser la rencontre avec l'art contemporain.

Celui-ci transforme, détourne les objets de leurs fonctions, les artistes questionnent le monde, nous interpellent. Il ne s'agit pas, en se référant à la démarche d'un artiste particulier, de chercher un modèle à imiter, mais d'élargir l'imaginaire collectif et de découvrir quelques-unes des questions essentielles de l'art contemporain.

Clément Bacle, Photomontage avec objets, 2008.

1

**L'HISTOIRE DES HOMMES SE
CONFOND AVEC CELLE DES OBJETS ...**

10

L'objet en proie à tous les sens

« Les êtres ont la mobilité et l'éphémère durée des vagues ; seules les choses qui leur ont servi de témoins sont comme la mer et restent immuables. »

Edouard Estaumé

Patrick Tosani, C, 1988.

Stage de formation continue, Niort, 2006.

Les civilisations se manifestent par leurs objets, leurs outils, le bazar de leur quotidien. L'archéologie s'appuie (entre autres) sur la découverte d'objets, indices qui nous éclairent sur le passé. L'objet est un élément de notre culture depuis la nuit des temps, et il suffirait de dresser l'inventaire de ses objets personnels pour obtenir le portrait d'un groupe social. L'industrialisation a multiplié et banalisé les objets. Aujourd'hui nous sommes comme doublés d'objets qui prolongent nos gestes, accroissent nos possibilités motrices et visuelles.

L'objet est concret, il a une forme, un volume, une couleur, une texture, une odeur, un poids... Dans l'objet industriel, la matière s'efface au profit de la forme et de la couleur. La mémoire du geste, l'empreinte de la main de l'artisan en sont absentes. Ainsi s'explique le culte de l'objet ancien porteur d'une mémoire. L'objet de consommation abîmé se jette, l'objet ancien se répare.

C'est dans le contexte économique favorable des années 1920 que débute l'essor de la photographie publicitaire. Les denrées de consommation courante, les produits de luxe (parfums), les accessoires vestimentaires s'élèvent peu à peu au rang d'icônes par la magie des techniques des avant-gardes : photomontages, surimpressions, rayogrammes, gros plans, perspectives renversées... C'est ainsi que *La fourchette* d'André Kertész, exposée au 1er Salon des Indépendants en 1928, devient ensuite publicité pour des couverts.

André Kertész, La fourchette, 1928.

À partir des années 1970, la photographie s'attache à présenter l'objet pour lui-même dans son essence et sa matérialité. Certaines photographies surdimensionnées, de Patrick Tosani, restituent ainsi une aura aux objets banals.

ATELIER 1 : LES MAINS REGARDENT – LE RÉEL

Les grandes tables de l'atelier sont regroupées, chacun a pris place autour. Des objets insolites sont cachés sous un grand tissu. (Insolite : inhabituel, inaccoutumé, extraordinaire, bizarre, anormal...)

Il s'agit de glisser les mains, seulement elles, et d'appréhender un objet sans le voir. Si l'œil saisit l'objet de façon immédiate, la paume, les doigts doivent avoir le temps d'en faire le tour, d'en découvrir les différentes matières, l'analyse est donc progressive. Dans l'éducation, la vue est souvent le sens prééminent, donnons-nous l'occasion de développer nos autres sens.

Énumérer verbalement les sensations, décrire les objets touchés. Faire prendre conscience de l'impossibilité de restituer les couleurs.

Transcrire graphiquement ces sensations par le dessin rend visible ce que l'on sait des choses.

Dévoiler enfin les objets : surprise, vérification des hypothèses... comparaison avec les représentations dessinées.

Association des productions : réel – imaginaire.

ATELIER 2 : DANS L'OMBRE DES OBJETS – L'IMAGINAIRE

Le rideau levé, les objets sortent de l'ombre... Des sources lumineuses (lampes halogènes, de chevet, torches...) sont à disposition. Par deux, choisir un objet et l'éclairer de manière à créer sur la table des ombres portées. En relever plusieurs sur une feuille, pour découvrir le rôle de la lumière et son interaction avec les formes.

Jouer ensuite des formes produites pour créer des variations de tracés. Travailler graphiquement en variant les outils, encre de Chine et pinceaux, graphites...

Nommer le nouvel objet obtenu ou inventer une histoire à partir des ombres, des formes.

« Objets inanimés avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ? »

Alphonse de Lamartine

Travail graphique à partir des ombres portées.

« Même l'objet le plus familier à nos yeux devient tout autre si on s'applique à le dessiner, on s'aperçoit qu'on ne l'avait jamais vu. »

Paul Valéry

Pablo Picasso, *L'aiguière étoilée*, musée Picasso, Paris, 1946.

ATELIER 3 : DESSINER POUR VOIR

Les tables des élèves sont placées autour d'un objet, un arrosoir, un broc... que ceux-ci vont devoir dessiner. Chacun dispose d'une feuille A3 qu'il est invité à déchirer en 8 morceaux (sans autre commentaire). Des graphites 8B, 9B, des sanguines, des feutres noirs sont distribués : « Vous allez réaliser 8 dessins à partir des 8 consignes que je vais vous donner, vous pourrez changer d'outils à votre guise et numéroter les feuilles de 1 à 8. »

Première consigne, première feuille, un outil au choix : vous avez 10 secondes pour dessiner l'objet qui est devant vous.

Deuxième consigne, deuxième feuille, changez de main et dessinez à nouveau l'objet en 10 secondes.

Troisième consigne : 5 secondes, dessinez en vous énervant.

Quatrième consigne : 5 secondes, tenez votre outil à pleine main.

Cinquième consigne : 5 secondes, tenez l'outil par son extrémité.

Sixième consigne : 5 secondes, dessinez l'objet de mémoire, les yeux fermés.

Septième consigne : empruntez la main de votre voisin, qui « abandonne sa main » sans regarder ce qui se dessine. Inversez les rôles.

Huitième consigne : 5 secondes, dessinez l'objet en épousant la forme du dernier morceau de papier déchiré.

Étaler sur sa table l'ensemble des dessins et les observer.

Cet « échauffement » permet d'aller à l'essentiel, d'éviter de dessiner les détails. La vitesse permet d'obtenir un trait plus affirmé, souvent le dessin réalisé les yeux fermés est le plus « fort ».

Cet exercice pourra être repris tout au long de l'année avec d'autres objets¹.

Les dessins peuvent être agrandis, puis mis en couleurs.

Dessins de microscopes mis en couleurs, CE1, école des Brizeaux, Niort.

1. D'autres propositions de dessins d'objets dans D. Margalejo, S. Lugand, *Carnets de dessins*, Magnard, 2005.

La cité radieuse, des abat-jour comme des immeubles, ateliers IRMAPOC, école d'art de Blois, 2001.

Outre son rôle évident d'aide aux nécessités de l'existence, l'objet remplit d'autres fonctions non moins importantes :

– *ffective* : objets aimés, collectionnés et accumulés, de même que l'objet transitionnel, substitutif de l'être aimé, nous rassurent. L'objet-souvenir, associé à des êtres chers, conserve à nos yeux quelque chose d'eux et lui donne une âme.

– *rituelle* : l'objet sacré (ex-voto, cierge, relique) matérialise vœux et prières. L'objet fétiche chargé de forces magiques symbolise une énergie divine captée, présente. Il porte bonheur, il protège : fer à cheval, bijou en forme de trèfle à quatre feuilles...

– *esthétique* : l'objet décoratif choisi pour sa beauté.

– *fantasmatique* : l'objet poétique enflamme l'imagination.

– *symbolique* : l'objet « manifeste » tend à prouver ou solenniser quelque chose. Le cadeau peut être le délégué d'un sentiment, les drapeaux symbolisent le patriotisme...

Les objets d'affection

L'objet trouvé

La chose ramassée se trouve dotée d'un statut spécial, devient fétiche. Le bout de bois devient épée.

Les jouets

Avec ses jouets l'enfant mobilise son imaginaire (jeux d'imitation).

L'objet intime

La poupée que l'on a serrée si longtemps.

Jouets de petite fille assemblés sous forme de masque, avant d'être vieillis.

Ballon de foot détourné en masque puis vieilli.

Projet Archéologie et art contemporain, école de Romans.

1 1

Les fonctions de l'objet

Jeff Koons, Amore, 1988.

Le cas des doudous

Son nom peut être Doudou, Nounours, Pinpin, Ninnin, Toudou, Suce-suce... Il est souvent poupée de chiffon, oreiller, tee-shirt de Maman ou de Papa, peluche, morceau de tissu, mouchoir, ou bout de couverture...

Les enfants conservent leur doudou comme le bien le plus précieux. Winnicott l'appelle « objet transitionnel », défini par le fait que les bébés le tiennent contre eux, le portent le plus souvent à la bouche. Il est le compagnon de tous les instants, présence rassurante, plus importante que celle des jouets.

Un doudou est un interlocuteur privilégié auquel on s'identifie et qui permet de se protéger et de grandir¹. Il aide à lutter contre toutes les peurs de l'enfance, celles de s'endormir, des monstres, du noir, de la séparation, la peur de l'ennui, de la maladie.

Sa valeur sociale et affective est très importante, en cas de perte, tout le monde se met à le rechercher. Parfois, il va à l'école ou à la crèche, où des paniers l'attendent avec d'autres doudous dedans, ou mieux (hygiène) des casiers, des boîtes, des sacs individuels.

Dans les histoires, le doudou est souvent perdu (puis retrouvé) mais il peut être aussi réparé, délaissé, rangé, transformé. Il est abîmé, lavé, il a des cicatrices d'amour et même des yeux rayés par la machine à laver.

Les albums de doudous permettent de se détacher des doudous eux-mêmes !

Les artistes contemporains eux aussi s'emparent des peluches. Dans l'œuvre d'Annette Messenger elles tiennent une place très importante. Les *Petites effigies* sont pour elle des dépouilles, des petits cadavres de l'enfance auxquels on reste très attaché.²

Annette Messenger, Mes petites effigies, détail, 1988.

Annette Messenger, Deux clans, deux familles, 1997.

1. Voir Michel Peltier, *L'École des parents*, novembre 1998 ; Michel Peltier, *Apprendre à aimer lire*, Hachette éducation, 1995 ; Michel Petier, Arlette Weber, « Les doudous », in *Argos*, n° 19, CRDP de Créteil.

2. Catherine Grenier, *Annette Messenger*, Flammarion, 2000.

ATELIER 4 : OBJETS D'AFFECTION : LES DOUDOUS

Après avoir lu plusieurs histoires de doudous...

- photocopier les doudous individuels, les mettre en couleurs, coller des matières douces ;
- les photocopier sur transparents et les placer aux fenêtres ou les suspendre ;
- les mettre en boîtes, les protéger (boîte de poupée, couvercle de boîte de chocolats...);
- les placer dans des pochettes transparentes avec des matériaux doux (zyploc de différentes tailles ou panneaux de pochettes pour cartes postales) ou encore dans des petits pots en verre avec des matériaux précieux, des « mots » doux, des matières douces ;
- les photographier avec leur propriétaire, faire une photo de classe des doudous ou un album collectif ;
- chaque enfant peut raconter une histoire de son doudou (dictée à l'adulte) ;
- réaliser des « carnets de voyage » des doudous-voyageurs en les prenant en photo dans les divers endroits où ils nous suivent : cantine, sport, sieste, toilette... ;
- découper des pattes, des têtes, des corps... de doudous et en fabriquer de nouveaux, leur donner des noms ;
- coller la photocopie d'un doudou sur une feuille et demander de lui dessiner des copains, et de raconter ce qui leur arrive ;
- les mettre en scène comme Annette Messager, en leur associant une photographie, un ou des mots.

Photocopies mises en valeur dans des boîtes de jouets de Noël, remplies de tissus doux, PS, école de Moncouthant.

Panneau de pochettes transparentes, PS, école de Moncouthant.

Photocopies de doudous sur fonds d'empreintes de jeux, école maternelle Proust-Chaumette, Saint-Maixent-l'École.

La place de l'OBJET dans l'Histoire des Arts et dans l'art contemporain, depuis le début du xxe siècle, justifie sa légitimité dans la pratique et l'enseignement des Arts visuels à l'école.

L'auteur propose des pistes de recherche artistique autour de trois objets, simples et multiples à la fois : **la boule, la chaise et le pot**. Transférable, cette démarche permet aux enseignants d'amener leurs élèves à :

- prendre conscience que les objets de notre quotidien peuvent porter une dimension esthétique,
- construire une réflexion sur la place de l'objet dans la société de consommation et sur le développement durable,
- développer leur créativité.

Trente ateliers invitent naturellement à associer littérature, arts appliqués, histoire ou encore sciences... Ils peuvent être occasionnels ou au contraire témoignages de projets structurés sur l'année, impliquant tout un groupe scolaire.

Le lien entre œuvres d'artistes / enseignants / élèves entraîne à mutualiser regards, réflexions, connaissances et pratiques.

L'auteur, Michèle Guitton, est conseillère pédagogique en arts visuels et auteur de l'ouvrage *Arts Visuels & Portraits*, paru en 2005.

La collection Arts Visuels & est dirigée par Nicole Morin.

Titres à paraître dans la collection :

Habits, habillages (Claudine Guilhot)

TICE (Collectif)

Contes et légendes (Collectif)

Danse (Nicole Morin, Pascale Goudin)

CRDP de Poitou-Charentes, 2008
ISSN : 1769-2008
ISBN : 978-2-86632-746-0
Code : 860 BAV 07

16 euros

Couverture :
Écriture au brou de noix,
Atelier collectif, 2006, Melle,
exposition de Jean-Luc Parant /
Claes Oldenburg, *House Ball*, 1985,
NewYork.