HAL
open science

L'Art et la matière. Dossier pédagogique pour les Écoles maternelles réalisé par Musécole-Montpellier autour de la présentation de sculptures à toucher au musée Fabre (Exposition l'Art et la matière, déc. 2016 à mai 2017)

Françoise Arbouet, Danielle Bertrand, Bidard Marie-Do, Mickael Dutreuil, Philippe Mesmin, Mary-Eve Riviere Penancier, Stéphanie Rieu, Cécile Salvador

To cite this version:

Françoise Arbouet, Danielle Bertrand, Bidard Marie-Do, Mickael Dutreuil, Philippe Mesmin, et al.. L'Art et la matière. Dossier pédagogique pour les Écoles maternelles réalisé par Musécole-Montpellier autour de la présentation de sculptures à toucher au musée Fabre (Exposition l'Art et la matière, déc. 2016 à mai 2017). 2016. hal-03185513

HAL Id: hal-03185513

https://hal.science/hal-03185513v1

Submitted on 12 Apr 2021

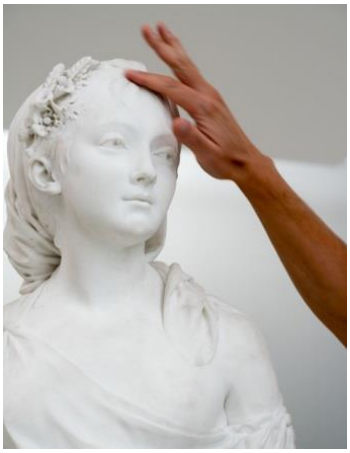
HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

L'ART ET LA MATIÈRE

GALERIE DE SCULPTURES À TOUCHER

Du 9 décembre 2016 au 29 mai 2017



Dossier pédagogique pour les Écoles MATERNELLES

réalisé par Musécole – Montpellier

autour de la présentation de sculptures à toucher au musée Fabre.

Dossier réalisé dans le cadre de la convention de partenariat ***Musécole***

entre ***la FDE/ UM2***

et ***le Musée Fabre***

par les formateurs suivants :

Françoise Arbouet
Danielle Bertrand
Marie-Dominique Bidard
Philippe Mesmin
Stéphanie Rieu
Cécile Salvador

Dès l'année scolaire 2015-2016 Musécole-Montpellier a accompagné le laboratoire d'expérimentation tactile en préfiguration de l'exposition *L'Art et la Matière* pour tester et proposer des outils pédagogiques adaptés aux Maternelles. Les illustrations en ci-contre en sont issues.

L'ART ET LA MATIÈRE
GALERIE DE SCULPTURES À TOUCHER

Préambule : il convient de rappeler ici, que le dossier proposé a été pensé de la petite à la grande section.
Prévoir une banque d'images-sculptures pour la classe sélectionnées en fonction des différents matériaux, de l'échelle, des espaces d'exposition (jardins, places…) de l'époque, figuratives ou non.

Pour préparer la visite, une mallette préparée par le service des publics est à votre disposition.

LA SCULPTURE
Lien avec les programmes officiels :
La visite de l'exposition doit devenir une étape d'un processus d'apprentissage, qui passe d'abord par des dispositifs dans lesquels l'enfant va explorer et expérimenter des matériaux et des matières et des outils; ces recherches débouchent sur des productions, qui sont montrées. Celles-ci permettent alors d'explorer et de nommer les différents gestes, traces, actions, ainsi que les effets visuels, de mettre en mots et de progresser tant dans la maîtrise de la langue que dans une pratique sensible en arts plastiques.

Aide-mémoire à l'intention des enseignants

Lexique de la sculpture :
Les catégories de la sculpture : le bas-relief, le haut relief, la ronde-bosse…
Les matériaux et les techniques de la création : *tailler, modeler, mouler, assembler* …
Les problématiques de l'exposition : l'emplacement, l'installation, le socle…
Voir les tableaux ci-dessous. Pour aller plus loin : consulter la fiche « La sculpture : dossier pédagogique » de l'académie de Grenoble.

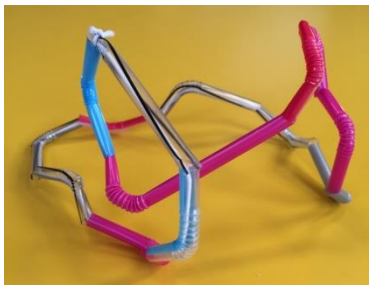
Des pistes pour fabriquer votre mallette sculpture pour la classe
Voir à la fin de ce document en annexe.

Préparer et prolonger la visite
La Sculpture/ Le Volume

NOTION

- L'espace
- le volume
- le relief

Questions d'enseignement :
Passer de la bi-dimensionnalité au volume, ou : passer d'une surface plane au volume.

Situations pédagogiques	Matériel
Manipuler le volume : « Papier et fil » Donner du relief ou et du volume à une feuille de papier	- Feuille de papier - Perforatrice - Cordon **Fabriquer :** - Couper des bouts de cordon - Avec la perforatrice, effectuer des trous dans la feuille (tour et centre) - Passez le cordon dans quelques trous et fermez par un noeud. - À partir du même matériel, une infinité de résultats sont possibles **Mettre en scène :** Positionner une même production de manières différentes -photographier (différents points de vue) -dessiner une production en ayant choisi un point de vue
Manipuler le volume : « Les pailles » Mettre en forme 	- Pailles coudables - Cordon élastique - Des contenants (boîtes, assiettes, barquettes, ….) **Préparation matérielle :** - Découper les pailles en tronçons de différentes longueurs - Découper des bouts de cordon élastique de différentes longueurs -Faire enfiler des tronçons de paille sur les élastiques - Demander d'attacher en tirant au maximum sur le cordon élastique (le faire pour les plus jeunes) - Faire plier afin de créer toutes sortes de volumes différents - À chaque fois que l'élève propose une solution : susciter par une relance « fais en une autre différente »

Préparer et prolonger la visite
La Sculpture/ Le Volume

NOTION

- L'espace
- le volume
- le relief

Questions d'enseignement :
Passer de la bi-dimensionnalité au volume, ou : passer d'une surface plane au volume.

Situations pédagogiques	Matériel
Explorer le volume : assembler, modeler Se heurter aux problèmes : rigidité, structure, équilibre…	Situation déclenchante, constructions 3D : Legos, duplos, clipos, kaplas, architechtrix, blocs de construction mousse ou bois… Pâte à modeler, pâte à sel, argile… Construction : si assemblage fabriquer un objet qu'on puisse retourner et qui se tienne, qui soit un tout
Mettre en place Statue, sculpture, socle, trois dimensions…	Notion de socle, tablette Choisir une place, une position Appareil photo ou tablette pour prendre en photo Propriétés : on peut tourner autour, regarder de partout, de dessus, d'en dessous… Tourner autour : Plateau tournant de micro-onde ou fromage, engrenage, tabouret pivotant…
S'exprimer sur le volume	- Présentation de productions, mise en mots par l'élève et apport de vocabulaire : échanger sur le *point de vue* - Photographies avec les tablettes par les élèves - Observation de reproductions de sculptures (différents points de vue)

Préparer et prolonger la visite

La Sculpture/ Le Volume

NOTION

-Matériaux
-Geste de fabrication
-Outils

Questions d'enseignement :
Appréhender le matériau
Identifier le matériau (argile, pâte à modeler, cire, savon, bois…) et comprendre qu'il est un constituant plastique important, qui pourra induire, outils, médiums et gestes.
Comprendre que le choix du matériau n'est pas neutre.
Choisir son support, en fonction d'une intention (intention plastique, mais aussi intention d'exposition : exposer dans un jardin, en plein air, dans un espace intérieur…).
Expérimenter les matériaux
Développer la gestualité : opérations plastiques spécifiques au volume.

Situations pédagogiques	Matériel
Tailler Modeler Ajouter/ enlever	Savon, bougie, pomme de terre, cire… Terre, pâte à modeler, pâte à sel, cire… Avec ou sans outils
Assembler	Toutes sortes de matériaux. On pensera aux différentes techniques d'assemblage : par collage, par liaison type fil ou fil de fer, par emboitements, couture, clouage, superposition… Les matériaux pourront aussi être posés sans assemblage fort, ce qui posera les questions d'équilibre et de déséquilibre
Mouler	Avec la pâte à modeler, le plâtre, les bandes plâtrées… dans des récipients durs (moulage en creux), mais aussi en déposant sur un support, une forme, etc. (moulage en relief)

Préparer et prolonger la visite

La Sculpture/ Le vocabulaire

NOTION
technique
de la sculpture

-la matière
-le matériaux
-le Geste

Questions d'enseignement :
Vocabulaire de spécialiste vs vocabulaire ordinaire. Nommer pour identifier, distinguer vs manipuler, expérimenter, pour nommer, identifier.

Comparer les effets, les actions, les gestes

Activités pédagogiques	Matière Matériaux	Verbes d'actions Sans outils	Verbes d'actions Avec outils
Modelage	Pâte à modeler Pâte à sel Argile Pâte durcissante Pâte fimo Papier (aluminium, de soie…) Tissus encollés Carton-pâte Papier mâché Pâte d'amandes	Enfoncer Creuser Trouer Etirer Bosseler Rouler Froisser Ecraser Plier Pincer Lisser Compresser Plisser Enlever Ajouter	Enfoncer Creuser Trouer Ecraser Lisser Plisser Marteler Strier Imprimer
Moulage	Plâtre Chocolat Cire pour bougie	Modeler le contenant (forme, dimension…) Couler Remplir	Egoutter Inclure Incorporer Sécher
Taille	Bois flotté Savon, bougie Pomme de terre Plâtre Pierre ponce Carton plume	Griffer Strier	Ciseler Extraire Enlever Percuter Strier Graver Débiter Scier Poncer Poinçonner Piquer Râper Incruster Inciser
Assemblage		Objets divers Bois Pierre Métal Papier Carton Plastique …	Emboîter Superposer Construire Empiler Boulonner Riveter Sceller Lier Coller Coudre Nouer Accumuler Compresser

Préparer et prolonger la visite

La Sculpture/ Le Volume

NOTION

-Corps

-Espace

TOUCHER : pas une expérience si « naturelle » ! Cela s'apprend, tout autant que trouver un angle de vue, se placer à bonne distance, changer d'angle de vue… Apprendre à regarder, à prendre son temps, à comparer ses expériences…

Questions d'enseignement :
Apprendre à toucher / Gestes / matières et matériaux
Toucher s'apprend. Regarder pour toucher, toucher pour mieux voir, etc. Parler de ce qu'on sent, ressent… Mettre des noms sur des formes, des sensations tactiles, des sensations visuelles, des textures, des effets, des matières, etc.
Mettre en mot le toucher, trouver des mots, apprendre à faire des analogies, et à mettre en mots des sensations et des expériences sensibles. Entendre les mots techniques de la sculpture.

Situations pédagogiques	Matériel
1/ Tris de papier, cartons, sans critère donné. Analyse, inventaire des critères de tri, identification par contrastes : notions de rugueux/lisse, mou/dur, spongieux/rigide, léger/lourd, malléable/résistant, etc.	1/ Différents types de papier et carton.
2/ Explorer les textures de la classe par le toucher, puis celles de la cour. Prélever, garder une trace de ces textures en réalisant des frottages. Mise en commun inventaire et analyse des traces collectées : quelles sont celles qui proviennent d'un support lisse, d'un support rugueux… ?	2/ Petite feuille de papier fin pour tracer l'empreinte (une empreinte par feuille), craies grasses.
3/ Réinvestir la notion de texture. Agir sur la matière : utiliser les médiums et les outils pour créer des textures : des zones lisses, des zones rugueuses, différentes textures de « matière ».	3/ Support : Feuille Canson blanc format raisin. Médium : Gouache épaisse, gouache liquide, encre, enduit coloré. Outils : pinceaux, racloirs et spatule, couteaux, fourchettes…
4/ Modifier la texture d'un matériau : situation problème pour passer du lisse au rugueux et du rugueux au lisse. Agir sur la matière pour en modifier la texture : enlever de la matière pour rendre lisse (ex : poncer) enlever de la matière pour rendre rugueux (ex : râper, gratter). Utiliser différents outils	4/ Savon, bougie, pomme de terre, bloc de plâtre Râpes, couteaux en plastique, ébauchoirs fourchettes, papier de verre de différents grains

Préparer et prolonger la visite

La Sculpture/ Le Volume

NOTION

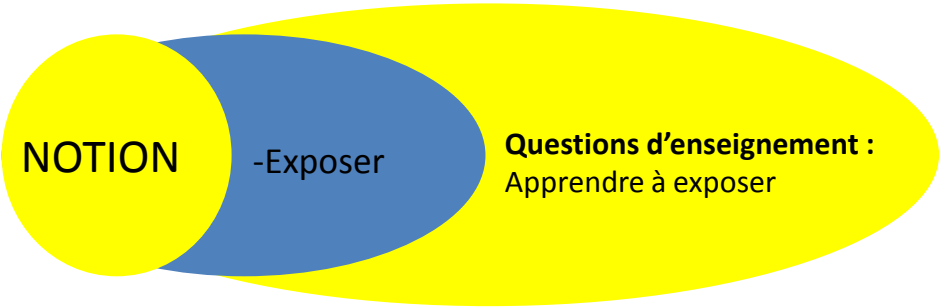
-visuel
-tactile

Questions d'enseignement :
Apprendre à séparer le visuel du tactile, à passer du visuel au tactile : principe de la galerie tactile. Apprendre à avoir les yeux bandés (pas facile pour les tout-petits !). Toucher « à l'aveuglette », toucher « en aveugle ». Nommer ces sensations

Situations pédagogiques	Matériel
Boites ou sacs mystères, toucher sans voir	Placer des objets, des matériaux, dans un sac opaque
Entrer dans une pièce avec les yeux bandés. Toucher les objets, les matériaux… Ressortir, enlever le bandeau, essayer de retrouver ce qu'on a touché… (jeu de Kim tactile)	2/ Petite feuille de papier fin pour tracer l'empreinte (une empreinte par feuille), craies grasses.
À la recherche du géant : explorer avec les mains, en bas, en haut, tourner autour	Matériel : bandeaux, 1 pour 2 élèves, *Lieu : extérieur boisé* Un élève (le guide) fait tourner sur lui-même son camarade qui a les yeux bandés, puis l'approche d'un arbre. Reconnaissance tactile du tronc, puis le guide éloigne son camarade de l'arbre, le refait tourner pour lui faire perdre ses repères spatiaux. L'enfant enlève son bandeau et doit retrouver l'arbre en touchant les différents troncs.
Devinette avec le goût - Pour habituer les enfants à accepter de jouer et deviner avec un bandeau sur les yeux	Matériel : bandeaux, 1 pour 2 élèves, fruits Préparer une salade de fruit avec les élèves. Par groupes de deux, un enfant fait goûter un fruit, son camarade qui a les yeux bandés doit reconnaître et nommer le fruit
Jeu de colin-maillard	bandeaux, 1 pour 2 élèves, salle de sport ou extérieur

Préparer et prolonger la visite

La Sculpture/ Le Volume



Actions, consignes	Matériel
Boites ou sacs mystères, toucher sans voir	Placer des objets, des matériaux, dans un sac opaque
Trouver une technique pour exposer, explorer plusieurs solutions	Mettre en place le support : poser/accrocher/clouer/pendre Passer de l'horizontal au vertical : plus largement exposer/accrocher
Importance du socle, du contexte, du point de vue (hauteur, angle, éclairage, accès…)	Sur un socle, sur un empilement de socle, au ras de la terre, dans une boîte, etc.
Trouver et essayer des lieux d'exposition	Au milieu de la classe, dans la cour de récréation, à l'entrée de l'école…
Faire une « vraie exposition »	Invitations, catalogue, cartels… Présenter oralement une sculpture

PENDANT LA VISITE

PRÉVOIR

Par élève : un carnet de croquis, boîte de crayons de couleur, crayon gris.
Pour l'enseignant : Bloc notes + Appareil photo.

Compétences visées

.Savoir toucher
.Savoir exprimer une sensation, un effet
.Savoir décrire
.Savoir regarder

Questions d'enseignement :
Toucher, comprendre et voir.
Échanger autour des œuvres. Mise en place des premiers fondements d'une culture artistique.
Mise en place de catégories : œuvre d'art, sculpture, relief, matériau…
Travail d'un vocabulaire spécifique.
Expression d'un jugement esthétique singulier et argumenté.

ETAPE 1 : Toucher la sculpture, les yeux bandés

Actions, consignes

- Inviter les élèves à explorer corporellement la sculpture (empiriquement, globalement et finement)
- Se déplacer pour toucher l'œuvre de plusieurs points de vue
- Poser les questions suivantes :
- Qu'est-ce que tu sens ? Au toucher, qu'est-ce que tu sens ? Qu'est-ce que tu sens avec les doigts ? Qu'est-ce que tu reconnais ? Nomme ce que tu sens. À quoi ça te fait penser ?

(penser à parler des questions de formes, matériau, textures, hauteur, échelle…)

ETAPE 2 : Dessiner l'œuvre que l'on a touchée sans la voir

- Avant de voir l'œuvre, dessiner ce que l'on a touché.
- Associer des matériaux à l'œuvre.
- Associer des couleurs.

ETAPE 3 : Regarder l'œuvre

- Décrire l'œuvre, dans l'écart entre ce qu'on a touché et ce que l'on voit.

Ou

- Partir des dessins pour reconnaître l'œuvre.

ETAPE 4 : Toucher l'œuvre, les yeux ouverts

- Faire nommer les écarts : avez-vous les mêmes sensations avec les yeux ouverts ? (Ce qui est pareil, pas pareil)

(noter comment les élèves investissent le vocabulaire spécifique)

ETAPE 5 : Dessiner l'œuvre, ou une partie de l'œuvre + prise de photographies par les enfants

- Les enfants dessinent à nouveau la sculpture qu'ils ont déjà dessinée.

Photographie ta sculpture préférée ; ou une partie que tu as particulièrement aimée.

Préparer et prolonger la visite
La Sculpture/ Le Volume

NOTION

-Les lieux de la sculpture

Questions d'enseignement :
Approfondir l'expérience de la sculpture par un parcours dans un espace urbain, interroger sur ses fonctions dans cet espace. Enrichir sa culture visuelle

Situations pédagogiques	Matériel
Comprendre les fonctions de la sculpture, leur place au sein de l'espace urbain de Montpellier (marquer des limites? identifier un espace? mettre en valeur un personnage? raconter une histoire? interroger ? etc.) - Fonction qui matérialise l'entrée dans la ville. Parcours proposé : ***Constellation humaine*** de Chen Zhen, à la Mosson La statue de Louis XIV (place du Peyrou) ***Point of View*** (totems)de **Tony Cragg** (entrée Est de Montpellier) ***Sans titre***, de **Ludger Gerdes** (Drapeaux (rond point Ernest Granier) La place des grands Hommes (Odysséum) - Fonction qui matérialise l'entrée dans un espace particulier : Le portail de l'UM3 réalisé par Vasarely, Sur le rond-point de ***Hommage à Confucius*** de **Alain Jacquet** (surnommé « le donut ») et sculptures dans la faculté des Sciences (« ***Les colonnes*** de **Pol Bury**) ***Allégories*** *de* **Allan Mac Collum** Ces statues sont des moulages de celles trouvées dans les jardins du Château Bonnier à la Mosson, l'une des Folies de Montpellier, construit par le baron du même nom entre 1723 et 1727. Statue ***Jacques Cœur*** (Halles) Statues de **Voltaire** et autres, devant la Médiathèque Émile Zola ***Remarque*** : les points de départ et d'arrivée de chaque parcours peuvent être inversés.	Carnet de croquis, appareil photo, crayons à papier et/ou crayons de couleur (au choix)
Repérer des sculptures dans l'espace urbain, au cours d'une promenade : dans des niches, éléments décoratifs (balcons, médaillons, frontons,…) ; dans les vitrines… Ronde-bosse, bas-reliefs, reproductions…	

Préparer et prolonger la visite
La Sculpture/ Le Volume

NOTION

-être spectateur

Questions d'enseignement :
Le regard du spectateur face à l'œuvre. Le point de vue : faire le tour de l'œuvre, notion de plongée, contre plongée, le détail, l'échelle (voir plus haut)

Situations pédagogiques	Matériel
Préalable : apprendre à cadrer et à faire des choix de cadrage. **1/** Proposer aux élèves différentes prises de vues de l'œuvre (autour, en plongée, en contre plongée, loin, près, le détail…) et demander aux enfants de retrouver la position du photographe. **2/** Réinvestir dans la prise de photographies par les élèves.	Cadres en carton, appareil photos, carnet de croquis, crayons à papier.

NOTION

-Le spectateur

Questions d'enseignement :
Le corps du spectateur face à l'œuvre : Le mouvement, la position du corps, les plis

Situations pédagogiques	Matériel
1/ Mimer (in situ et avec d'autres œuvres) les positions et les mouvements suggérés par les œuvres. **2/** Travailler comment suggérer du mouvement (les plis des tissus, des corps…)	Appareil photo, vidéo

Annexe :
Des pistes pour fabriquer votre mallette sculpture pour la classe

Objets	Notion, savoir	Utilisation		
		Avant	Pendant	Après
Figuration humaine				
Pantins de bois articulés	Postures, gestuelles… Équilibre, mouvement…		x	x
Silhouettes d'enfant, mètres rubans	Dimensions, échelle…		x	
Tablettes informatiques Voir de plus près les sculptures : enregistrer, sélectionner, trier, par l'intermédiaire de l'outil numérique (appareil photo et appareil photo faisant vidéo).	3D, point de vue. Comparer les points de vue.		x	
Loupe	Approche de la sculpture ou encore de l'image. Le matériau. Traces d'outils…			
Lampe de poche	Mise en lumière – point de vue			
Estrade, pavé utilisé en motricité, petit banc, cube de bois, tabouret pivotant, plateau micro-onde	Présentation de l'œuvre, installation, piédestal, socle, changement de point de vue, ronde bosse		x	x
Tissu : lourd pour les drapés, les jetés, les tombés: - transparent, lisse et fin - tubulaire (Expérimentation : enfiler, entrer, se cacher, camoufler)	Symbolique du vêtement, de la nudité, des acessoires		x	x
Figurines, jouets « poupées »	Statut de l'œuvre d'art, fonction de l'œuvre		x	
Matières et techniques (taille, modelage, assemblage…)				
Matières à toucher Bois poli, brut, flotté - pierres, marbre, sculptures à toucher en métal, bronzes, acier, cuivre	Matière	x	x	
Sable, kinetic sand, moules	Relief 3D	x	x	x
Outils du sculpteur : bois : gouges, maillets pierre : masse, pointe	Taille (enlever, ajouter, lisser/texturer…)		x	
Reproductions, affiches	Techniques		x	x
Catalogues, livres d'art, revues…	Œuvres, courants, époques…			x
Vidéo sur les techniques mises en ligne	Techniques : fonderie, extraction des blocs, soudure…			x