

Les MOTS dans l'image, Dans l'art contemporain.

Document pédagogique – 2021-2022

Par Anna Dos Santos,
Professeure chargée de mission au Centre d'art
contemporain Le LAIT

RÉGION ACADÉMIQUE
OCCITANIE

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Le Lait
*Centre d'art
contemporain*

SOMMAIRE

PARTIE I –Les MOTS dans l’art:

- **1 –Introduction/** Ecriture, lettrage p2
- **2 –La poésie,** la libération des mots au XXème siècle p 3
- **3 – Le collage, le photomontage**
 - Le collage : le mot / fragment de la réalité p5
 - Le photomontage : raconter / dénoncer p 7
 - L’affiche récupérée, lacérée p8
- **4 – Le mot, élément identificateur mis en scène à partir de 1960**
 - Le pop art p9
 - Artistes contemporains p10
 - Le mot, une expérience sensible dans l’espace
 - Le mot, une arme politique avec **Barbara Kruger**

PARTIE II – Et après, avec une classe ?

- Le mot,** champ d’exploration pour l’élève p 14
- Pistes pédagogiques p15
- PEAC (tableaux programmes /compétences/ séances) p17
- Projet De clou à clou « Mots dans l’image » p18
- Fiches artothèque p19

PARTIE I -

Introduction

Ce dossier pédagogique sur les mots dans l'art contemporain introduit des questions relatives à la représentation, à la narration visuelle et à l'organisation du visible tout au long du XXème siècle. Écriture, langage poétique, trace d'un événement, le mot devient un signe plastique au même titre que la couleur, la forme mais également une arme politique pour dénoncer. Aussi mis en scène dans l'espace à trois dimensions, le mot devient alors **un nouveau sujet d'investigation pour l'artiste** dans son temps pour raconter des histoires et exprimer ses idées. L'artiste représente, écrit, intègre des mots sur différents supports, invente, explore, expérimente et revendique dans son époque.

1 Écriture, lettrage

L'écriture fait partie des premières traces porteuses de sens laissées par l'homme. Elle nous informe des modes de pensée de civilisations aujourd'hui disparues. La tablette d'Uruk du 4ème millénaire avant JC, livre de comptes à partir de listes de sacs de grains, est le témoin même de ces premières écritures dont il reste trace.

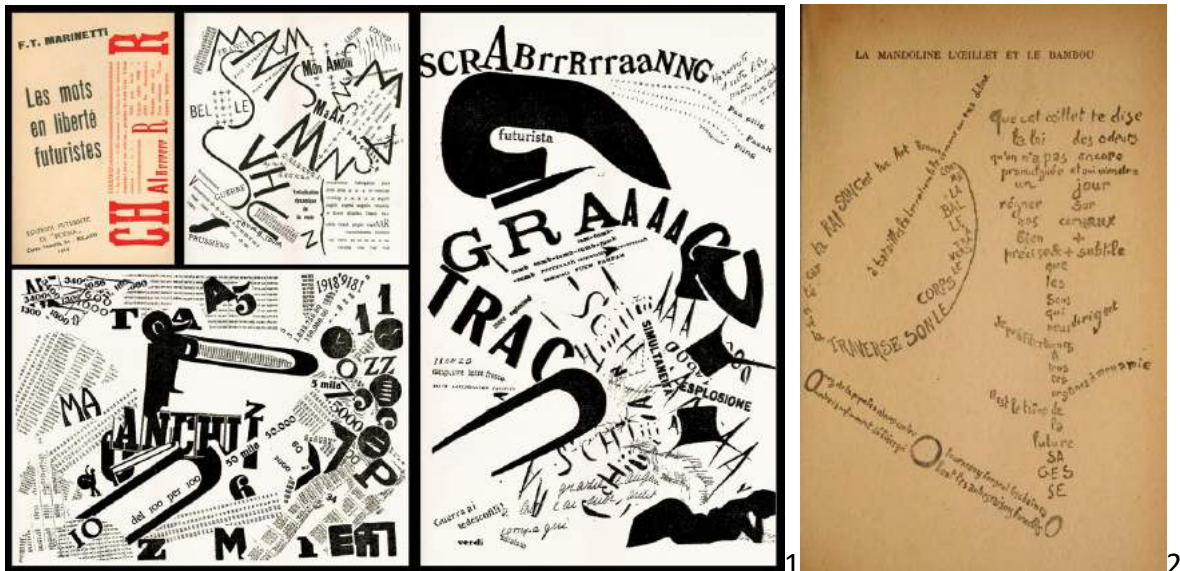
Depuis l'antiquité, la poésie permet d'associer **les mots aux images**. Les premiers poèmes-dessins apparaissent avec Simmias de Rhodes, poète grec du 4ème siècle avant Jésus-Christ, ancêtres des calligrammes. C'est au Moyen Age que la lettre connaît son âge d'or avec **l'enluminure** où moines et scribes en font des univers singuliers. On peut y découvrir des Lettres-fleurs, des lettres-hommes, des lettres-objets et des alphabets raffinés. La typographie commençait ainsi à prendre place avec des effets plastiques et des effets de sens.

*Alphabet enluminé dans le livre **Heures de Charles d'Angoulême** XVème siècle*

2 La poésie, la libération des mots(début du XXème siècle) :

De nouvelles formes artistiques autour de l'écriture apparaissent au début du XXème siècle et l'introduction de la lettre dans les arts plastiques va bouleverser le monde de l'image dans notre société. Avec Filippo Tommaso Marinetti, artiste du groupe italien des Futuristes, les **mots se retrouvent en liberté** avec une théorie de l'écriture qui supprime toute syntaxe vers 1910. Pour Apollinaire, ce sont des calligrammes qui bouleversent la présentation du poème : mots dessinés, formes graphiques, lyrisme visuel..

1 Marinetti, *Mots en liberté*, 1910

Fasciné par le monde de l'écrit qui se manifeste dans la culture moderne (presse, publicité, affiche), Marinetti va libérer la poésie de ses règles en créant un impact visuel avec des signes imprimés de divers caractères et des ruptures d'échelles. Avec son **manifeste de la littérature futuriste**, l'artiste nous offre une révolution typographique. L'agencement des mots, des lettres et des ponctuations dans l'espace de la feuille fait un parallèle avec l'agitation et le dynamisme de la vie moderne, préoccupation majeure du Futurisme.

2 Apollinaire, *La mandoline, l'œillet et le Bambou*, calligramme, encre sur papier 1914-1915

Apollinaire publie son premier calligramme, Lettre-océan en 1914 dans sa revue « *les soirées de Paris*. » La mandoline est un poème libre qui peut être lu comme le lecteur le souhaite. Les mots s'inscrivent également dans une dynamique, ici lyrique avec des formes souples et arrondies. C'est un artiste qui encourage le dialogue entre poésie et peinture. Il veut « *peindre la poésie* ».

Futurisme(1910-1916): mouvement italien qui exalte la vitesse, la modernité, le machinisme et la recherche de nouvelles formes d'expression pour rendre compte du mouvement.

Un **calligramme** est un poème dont la disposition graphique sur la page forme un dessin, généralement en rapport avec le sujet du texte, mais il arrive parfois que la forme apporte un sens qui s'oppose au texte. Cela permet d'allier l'imagination visuelle à celle portée par les mots. Le mot calligramme n'apparaît qu'en 1917.

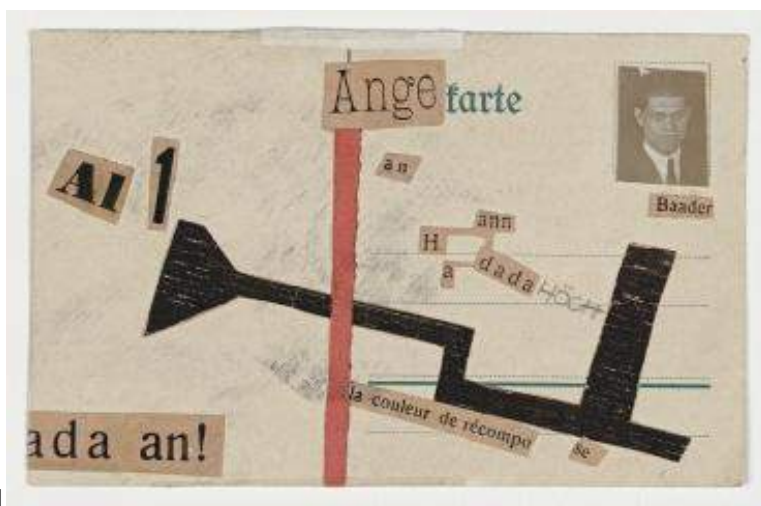
La poésie Dadaïste, une liberté absolue

Entre 1916 et 1924, entre guerre mondiale et grèves, naît un foyer artistique : le club DADA, à l'initiative de Richard Huelsenbeck, un des fondateurs du **mouvement Dada** et Raoul Hausmann, peintre et inventeur de la poésie phonétique. De nombreux artistes, tels que Tristan Tzara, André Breton, Hugo Ball, Hans Arp... se réunissent, jouent avec les mots, le hasard et les sons, remettant ainsi en cause la poésie en prose. Finies les jolies calligraphies. La **typographie** se retrouve **désordonnée**. Les poésies sont écrites à plusieurs contre l'ordre, les règles et la raison. Les poèmes « *sonores et bruitistes* » provoquent dans les soirées mondaines. Une nouvelle osmose s'installe entre poésie et œuvre plastique : un art total pour les artistes où les mots deviennent matière, couleur, sculpture, musique ...

Typographie DADA : les poèmes de Hugo Ball comme « *Karawane* » 1917 ou ceux de Tzara comme « *Bilan* » 1919 sont écrits avec des caractères diversifiés et inhabituels. Les mots sont incohérents, absurdes. Poésie et peinture se brouillent.

1 **Hugo Ball**, en costume Dada récitant le poème *Karawane* Cabaret Voltaire, Zurich, 1916.

2 **Johannes Baader et Raoul Hausmann**, *Ange Karte*, 1919, recto d'une carte postale.

En 1918, Raoul Hausmann introduit la typographie comme élément pictural et invente des poèmes-affiches, des poèmes-phonétiques composés d'après le sens sonore des lettres... .. La lettre est utilisée par l'artiste comme un élément visuel et sonore, amenant le spectateur à « *écouter avec les yeux et à voir avec les oreilles* ». (Courrier Dada, 1958) Il est l'un des premiers à créer des poèmes abstraits avec des sons, des onomatopées et des lettres en désordre.

L'articulation Littérature et arts plastiques n'a jamais été aussi serrée que pendant **l'aventure surréaliste durant les années 1920**. Dans l'œuvre de Magritte, le mot occupe une grande place dans l'image et vient même la contredire. (Ceci n'est pas une pipe). L'artiste invente des effets visuels. De 1928 à 1930, Magritte va particulièrement s'intéresser aux confrontations entre les mots et les images.

René Magritte, *Querelles des universaux*, 1928.

3 Le collage, le photomontage :

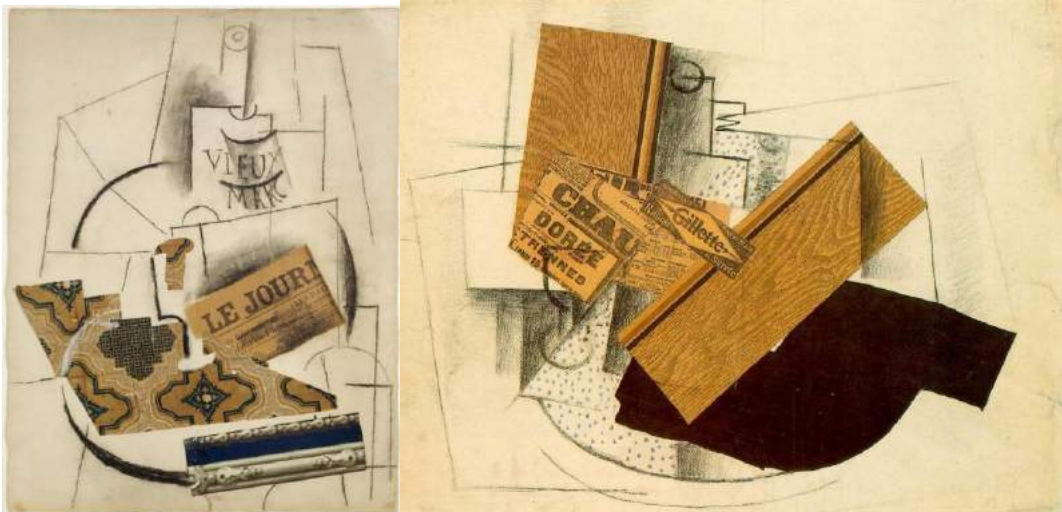
Le collage : le mot / fragment de la réalité

A la suite de Cézanne, dans la période du cubisme dite *synthétique*, à partir de 1912, Georges Braque et Pablo Picasso vont revenir à une simplicité des formes et introduisant dans leur peinture des **morceaux de papier, des emballages** ou de menus objets pour renouer avec le réel. C'est ainsi que le mot apparaît dans l'œuvre avec la technique des papiers collés.

En 1912, Pablo Picasso introduit des lettres, des mots avec les coupures de journaux dans les papiers déchirés puis dans les toiles. Ces lettres ou morceaux de journaux ne sont pas que de simples signes visuels. L'écriture est pour lui une façon de **connaître le réel**. Il s'intéressait à la presse : « Je suis curieux, très curieux. [...] Je lis les journaux, les revues, je les lis bien, je m'applique, et j'écoute les informations au poste. [...] », dit-il. Il va ainsi intégrer des mots récupérés comme des indices du réel dans ses tableaux.

Pendant cette période de 1912-14, Picasso et son ami Georges Braque vont explorer la technique des papiers collés (journal, étiquettes de produit, papier peint ...) des fragments temporels réinvestis par les deux artistes pour reconstruire le souvenir d'une matière, d'un texte.

La technique du collage consiste à prélever un certain nombre d'éléments dans des œuvres, des objets, des documents, des messages déjà existants et à les intégrer dans une création nouvelle.

Pablo Picasso, *La Bouteille de vieux marc*, 1913, Fusain, gouache et papiers collés
Georges Braque, *Nature morte sur une table*, 1911, fusain, papiers collés

La technique du collage sera surtout utilisée par les dadaïstes berlinois. Raoul Hausmann, Hannah Höch et Johannes Baader mettent en place une composition « all over » couvrant le support de fragments divers sans qu'aucun élément ne se détache particulièrement.

Raoul Hausmann, *ABCD*, 1923-24, papiers collés *Dada Cino*, 1920-21, papiers collés.

En 1918, en réaction aux horreurs de la grande guerre, l'artiste Dadaïste Raoul Hausmann invente la technique du **photomontage**.

Photomontage : Technique d'assemblage d'images photographiques par collage ou par logiciel. Différents fragments d'images sont découpés et collés pour créer une seule et nouvelle image.
 Le collage devient alors un assemblage par superposition, juxtaposition et par composition pour raconter des histoires (Max Ernst) ou exprimer des idées, dénoncer.

Kurt schwitters

Kurt Schwitters reste en marge du dadaïsme officiel et crée son propre mouvement qu'il nomme « Merz ». Son ambition sera de réaliser une œuvre d'art totale, à la fois peinture, théâtre, architecture. Une maison appelée **Merzbau** où il accumule divers objets. C'est dans les rue de Berlin qu'il ramasse des vieux papiers, des déchets pour réaliser ses collages.

Kurt Schwitters, Mz601 , collage, 1920Le point sur le I , collage 1939

Le photomontage : raconter / dénoncer

« Un jour, en l'an 1919, me trouvant par un temps de pluie dans une ville au bord du Rhin, je fus frappé par l'obsession qu'exerçaient sur mon regard les pages d'un livre illustré où figuraient des objets. J'y trouvais réunis des éléments de figuration tellement distants, que l'absurdité même de cet assemblage fit naître une succession hallucinante d'images contradictoires, images doubles, triples, multiples ... » dit Max Ernst.

Max Ernst utilise le photomontage pour raconter des histoires poétiques et insolites. Il découpe des photographies et des dessins récupérés pour créer des romans-collages à partir de 1929. Les artistes du groupe surréaliste (1924-1945) ont recours au photomontage pour élaborer un monde imaginaire, empli de rêves et de chimères. Ils détournent ainsi les images, les transforment pour créer un nouveau sens et questionner l'évolution du vivant.

Le photomontage sera également une arme politique. Pour l'artiste John Heartfield, cette technique lui permettra de dénoncer le régime Nazi durant la guerre en associant des textes aux images. Le mot intégré à l'œuvre devient une arme politique pour l'artiste.

Il fut, avec Raoul Hausmann, l'un des premiers à utiliser la technique du photomontage. **Membre du mouvement Dada adhérent du Parti communiste d'Allemagne (dès 1918), il devient, à partir de 1928, selon Aragon, le « prototype de l'artiste antifasciste ».** En effet, la plus grande partie de son travail est consacrée à la création d'affiches dénonçant la montée du nazisme et illustre, à partir de 1930, les couvertures du journal ouvrier « AIZ ».

John HEARTFIELD, « Qui lit la presse bourgeoise devient aveugle et sourd, plus de bandages abrutissants ! », AIZ, février 1930, photomontage.

L'affiche récupérée / lacérée

Forte de son rôle social, de son poids sur les esprits, l'affiche martèle les slogans, les incitations à la consommation, les invitations à la curiosité et à la découverte depuis le début de l'imprimerie. Au XIXème siècle, l'invention de la lithographie permet une large diffusion pour annoncer des œuvres littéraires et théâtrales avec Bonnard et Toulouse-Lautrec. L'affiche raconte notre histoire. C'est une histoire en images de la société mais aussi un drapeau des idéologies. Les artistes dénoncent, proclament. Les pays totalitaires, les militants de tous bords l'utilisent pour frapper les esprits. On est dans la propagande.

1

2

1 Mimmo Rotella, *Il Nostro Immortale*, 1961, affiches lacérées et marouflées sur toile.

2 Jacques Villégé, portrait et collage d'affiches lacérées, 14 juillet, décembre 1960.

Avec le Nouveau Réalisme des années 60, fondé par Pierre Restany, les artistes utilisent le collage et l'assemblage pour représenter d'une manière tragique les produits et les objets de la société, détournés à des fins esthétiques. Tandis qu'Arman accumule les ordures ménagères dans des vitrines pour représenter des poubelles contemporaines, liées à la société de consommation, d'autres artistes déchirent et récupèrent des affiches politiques et de cinéma. Raymond Hains utilise **des fragments de slogans, des affiches déchirées** et réalise des photographies à travers des trames de verre entraînant un éclatement de l'image. Jacques Villégé récupère des **affiches lacérées**, trouvées au hasard de ses promenades urbaines pour composer de nouvelles images.

Enfin, l'affichiste Mimmo Rotella sélectionne et arrache des morceaux d'affiches qui lui donnent des informations fortuites et d'apparence hétérogènes. Cet artiste privilégie ici les

affiches qui véhiculent un message cinématographique, signé souvent par le visage d'une actrice et par les mots pour construire des nouvelles images avec ces papiers éphémères.

C'est ainsi que ces artistes, Villégé, Rotella, Hains vont inventer la technique du décollage et feront passer les affiches lacérées de la rue au musée. « Arracher les affiches des murs est l'unique compensation contre une société qui a perdu le goût du changement et des transformations fabuleuses », écrivait Mimmo Rotella

Intégration : opération par laquelle quelqu'un ou quelque chose s'incorpore à une collectivité, à un milieu.

Art urbain : regroupe toutes les formes d'art réalisées dans la rue et dans les espaces publics.

4 –Le mot : élément identificateur mis en scène à partir de 1960 :

Le **pop Art** (entre 1955 et 1970, abréviation anglaise de **Popular Art**, **Art populaire**)

Andy Warhol, Brillo boxes, 1964 Tom Wesselmann, Stilllife 35, 1962.

Roy Lichtenstein, M-Maybe, 1965

Le **pop art** est né dans les années 50 en Grande-Bretagne. Egalement issu des États-Unis, il est apparu quelques années plus tard avec **Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Rosenquist, Tom Wesselmann**. Ce mouvement artistique s'appuie sur la déconstruction des images issues de la culture de masse des années 60, la démythification de la symbolique pensée pour désigner et catégoriser les grandes foules. Par l'emploi d'éléments visuels de la culture populaire produits en série, le **pop art** réinterprète des situations en isolant ces éléments de leur contexte ou en les associant à d'autres objets de champs divers.

Le mot issu de la publicité, des images de rue, de la presse, des produits d'emballages, des marques, des vignettes des bandes dessinées et des affiches va occuper une nouvelle place dans le champ des arts plastiques.

Art engagé et pragmatique, ce mouvement artistique prend ainsi la forme d'une critique du matérialisme et du consumérisme observés dans les sociétés modernes.

Les artistes ont recours à différentes opérations plastiques comme le collage, l'assemblage, l'happening, la peinture, l'installation pour rejeter ou célébrer la société de consommation.

La marque Coca Cola, inventée en 1886 sera le symbole de « *l'American Way of Life* » cible des artistes du Pop art.

Artistes contemporains (liste sélective)

Dans les années 60, que ce soit dans le **Pop Art** avec **Andy Warhol** et ses boîtes de Savon Brillo, 1964, le **Nouveau Réalisme** avec les affiches lacérées de **Villégé** ou la **Nouvelle Figuration** avec l'artiste **Télémaque**, le mot fait désormais partie de l'œuvre. Avec le groupe **Fluxus**, l'écriture est un médium du quotidien qui permet à l'artiste de passer du réel à l'art, de la vie à l'art et de l'art à la vie.

Le mot **Fluxus** a été inventé par celui qui est considéré comme son fondateur, George Maciunas (1931-1978). Artiste, galeriste, éditeur, il crée en 1960 la galerie AG à New York, où il organise des concerts de musique contemporaine, diffuse des films et expose ses amis, de **John Cage** à La Monte Young en passant par **Yoko Ono**. Il est à l'origine d'un projet de revue sous ce nom en 1961.

L'humour et la dérision sont placés au centre de la démarche et participent à la définition de Fluxus comme *un non-mouvement, un anti-art*.

Dans l'œuvre de **Ben**, les mots occupent tout l'espace de la toile comme une leçon de morale sur un tableau noir d'école.

Ses citations sont devenues célèbres, imprimées sur des cahiers, des sacs, des affiches. L'art d'écrire de partout, son style est sobre: écriture blanche sur fond noir avec des cercles à la place des points sur les « i » comme écrivent les adolescents.

Le geste de l'artiste est d'écrire, d'assembler les mots, de les peindre.

Le magasin de Ben, 1972, ci-dessus, est un gigantesque journal.

Le mot, une expérience sensible dans l'espace

Haracio Garci-Rossi, artiste cinétique et co-fondateur du groupe GRAV (groupe de recherche d'art visuel) va s'intéresser à partir de 1962 à la **lettre en mouvement** et notamment à l'analyse des phénomènes visuels. Il introduit **mouvement** réel et la lumière dans ses recherches, ses premières expériences sont des formes géométriques sur écrans.

Horacio Gracia-Rossi, *Mouvement* 1964-65, Bois, aluminium, plexiglas, moteur, ampoules électriques

Dans cette œuvre, il enferme le mot MOUVEMENT dans une boîte à lumière instable. C'est une œuvre constituée par une projection sur un écran. Les lettres bougent, se superposent, se brouillent donnant ainsi un effet de mouvement

In situ : œuvre réalisée pour le lieu et en fonction du lieu.

Installation : œuvre qui combine des éléments, qui modifie l'espace et l'expérience que le spectateur peut faire d'un espace. Elle peut mettre en scène peinture, sculpture, photographie, projection, son, éclairage, moyens numériques.

Avec l'artiste **Richard Baquié**, le mot devient une sculpture monumentale métallique, froide avec des taches de rouille. Une phrase sans verbe : le néant, un temps vide de tout, « le temps de rien » comme si l'artiste voulait fixer un temps d'éternité.

JÁN MANCUSKA

Installation de mots dans l'espace où les matériaux choisis ne correspondent pas au terme proposé, comme « immatériel » qui nous montre l'inverse, un mot bien « matériel. »

Jean Daviot, *Vherbe*, 2008

Jenny Holzer, installation lumineuse, 2012

Avec « *Vherbe* », **Jean Daviot** joue sur l'orthographe comme si les mots poussaient dans les paysages en lettres d'herbe ou de végétaux. Ces œuvres peuvent mesurer plusieurs centaines de mètres.

Dans les années 1990 et 2000, **Jenny Holzer** réalise d'immenses projections lumineuses de ses brefs textes écrits sur les murs, l'art s'adresse à la masse. L'écriture est le moyen le plus efficace pour faire passer ses idées qu'elle diffuse dans les villes

Pour **Joseph Kosuth**, l'écriture est complémentaire de l'image. Dans cette installation ci-dessus, il expose trois chaises dont une consiste en sa définition. A travers l'objet, l'image de l'objet et sa définition, c'est l'idée de chaise qui est mise en œuvre dans l'espace.

L'artiste Sophie Calle fait aussi fonctionner les mots aux images. Décrite comme artiste conceptuelle, photographe, vidéaste et même détective, **elle a développé une pratique reconnaissable qui relie le texte à la photographie pour nourrir une narration qui lui est propre.** Elle met en scène sa vie privée en combinant les textes aux images parfois intimes.

Dans son livre, "Parce que..." 2019, elle cherche à exprimer à travers la raison pour laquelle elle a appuyé sur le déclencheur et soulève une réflexion sur l'influence que peuvent avoir les mots sur notre réception de la photographie. Ses photos, qui se représentent comme des tirages papier, y sont dissimulés dans les plis d'une reliure à la japonaise : chaque page est ainsi une pochette-surprise. Il faut d'abord lire le texte avant de sortir l'image de sa cache. Celui-ci commençant systématiquement par "parce que" donne à l'oeuvre une résonance ludique et souvent étonnante.

Le mot, une arme politique avec Barbara Kruger

Barbara Kruger, Ne sois pas un imbécile.

Toute violence est l'illustration d'un stéréotype pathétique.

Barbara Krug est une artiste conceptuelle américaine, née en 1945. Elle réalise depuis 1981 des photomontages, détournant l'image publicitaire sur des sujets de société de consommation. Ce sont des réalisations en grand format accompagnées d'un slogan choc, écrit en caractère d'imprimerie. L'utilisation de la couleur est en général limitée à 3 : blanc, noir, rouge et différents tons de gris. Le mot est un avertissement, comme un signal sonore. Elle explore ainsi le pouvoir du langage et emprunte les codes de la publicité pour critiquer la société de consommation et défendre les minorités.

Elle dit : « Non je ne fais pas de politique, je questionne le langage dans toutes ses situations...Je lutte contre les certitudes établies. »

PARTIE II : Et après avec une classe ?

Le mot, champ d'exploration pour l'élève

« On peut peindre avec ce qu'on voudra, avec des pipes, des timbres-poste, des cartes postales ou à jouer, des morceaux de toile cirée, des faux cils, du papier peint, des journaux », Apollinaire

PROGRAMMES

Au Cycle 3 et 4, la pratique plastique exploratoire occupe une place centrale dans les apprentissages des arts plastiques. Le mot est inévitablement lié à la langue et **l'écriture, une notion fondamentale** dans le champ des arts plastiques et des apprentissages du français. Ainsi le mot, exploré en classe, peut s'inscrire comme un processus artistique expérimental. Il s'agira en classe de choisir, de mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique : varier les outils, les supports, les matériaux, les opérations plastiques. (cf citation d'Apollinaire ci-dessus)

L'élève sera capable de réinvestir ces expériences de mots et d'images dans une réalisation en classe à des fins de création artistique individuelle ou collective (composition / montage / assemblage / photomontage/ installation/ photographie / exposition).

Il est important de favoriser la recherche de l'exploration autour du projet **personnel de l'élève** et proposer des pratiques diversifiées comme l'installation, la photographie, la vidéo ou en encore les techniques informatiques à partir de textes choisis.

Le temps de verbalisation en classe autour de leurs productions plastiques amène les élèves à regarder, échanger, à décrire ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent. Les mots peuvent être notés au fur et à mesure au tableau ou dans leur cahier en fin de séquence sous forme de nuages. [Les nuages de mots clé permettent aux élèves de faire le lien entre les notions et leurs productions.](#)

PROGRAMMES Arts plastiques

Cycle 3 La représentation plastique et les dispositifs de présentation La ressemblance Les différentes catégories d'images, leurs procédés de fabrication, leurs transformations La narration visuelle : La mise en regard et en espace La prise en compte du spectateur, de l'effet recherché Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace L'hétérogénéité et la cohérence plastiques L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets L'espace en trois dimensions La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre La réalité concrète d'une production ou d'une œuvre Les qualités physiques des matériaux Les effets du geste et de l'instrument La matérialité et la qualité de la couleur	Cycle 4 La représentation ; images, réalité et fiction La ressemblance Le dispositif de représentation La narration visuelle L'autonomie de l'œuvre d'art, les modalités de son autoréférenciation La création, la matérialité, le statut, la signification des images La conception, la production et la diffusion de l'œuvre plastique à l'ère du numérique La matérialité de l'œuvre: l'objet et l'œuvre La transformation de la matière Les qualités physiques des matériaux La matérialité et la qualité de la couleur : L'objet comme matériau en art Les représentations et statuts de l'objet en art Le numérique en tant que processus et matériau artistiques (langages, outils, supports) L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur La relation du corps à la production artistique La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques
--	---

Compétences travaillées Cycle 3/4

- Expérimenter, produire, Créer (recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création, exploiter des informations et de la documentation pour servir un projet de création)
- S'exprimer, analyser sa pratique, établir une relation avec celle des artistes
- Mettre en œuvre un projet artistique (se repérer dans les étapes d'une réalisation, restituer, exposer)

Pistes pédagogiques, propositions interdisciplinaires (à développer) :

- Réaliser un carnet de voyage
- Réaliser un journal, un reportage
- Réaliser une affiche
- Réaliser une publicité
- Ecrire, pratiquer la calligraphie
- Réaliser un photomontage (photographies, revues)
- Dessiner des lettres
- Fabriquer des mots avec des objets
- Représenter par le dessin des mots dictés, piochés.
- Réaliser des jeux : jeux de mots, jeux de dessins, jeux graphiques
- Lister des émotions à partir d'une image, échanger.
- Assembler, rassembler des mots pour raconter une histoire

Associer des mots hétéroclites pour inventer des créatures
Réaliser une bande dessinée

Enregistrer un parcours (récit d'une trajectoire).
Travailler dans un lieu en y laissant sa trace.

Mettre en scène des mots écrits dans un espace tridimensionnel (salle de classe, établissement scolaire, cantine, cour) et garder une trace avec la photographie.
Construire en volume des mots (assemblage / sculpture)
Réaliser des jeux graphiques autour de l'écriture.
Écrire un poème dadaïste (déconstruire / reconstruire),
Réaliser un poème-collage à partir de journaux (fusionner des mots, des images)
Réaliser des calligrammes (cf Apollinaire)
Traduire une œuvre sonore dans une production plastique photographie , vidéo, collage, peinture , installation ...)
Inventer un alphabet.
Produire des traces, griffures , empreintes en variant les moyens plastiques et en prenant compte l'inattendu.
Dissimuler, camoufler des écritures dans un décor, dans un contexte graphique au stylo à bille.
Créer avec des mots, les organiser dans un espace donné espace saturé / espace vide / espace rangé)
Écrire un même mot en variant les gestes, les matières, les outils, les opérations plastiques, l'échelle, les supports...

Représenter des onomatopées et les installer dans des lieux signifiants
Organiser des mots et des fragments d'images sur un support à 2 dimensions pour composer une image unique, un nouvel espace
Fabriquer des outils pour écrire, peindre, tracer, expérimenter...

Exposer, présenter sa démarche artistique, les inattendus, les effets.
Écrire des nuages de mots autour des productions plastiques (opérations plastiques, ressentis, ressemblances, écarts).
Décrire une production artistique, une image , une œuvre d'art (ce que je vois : représentation, couleurs , matériaux, composition)

Disciplines	Entrées des PROGRAMMES	COMPETENCES / Liens avec le socle	Productions /Traces
ARTS PLASTIQUES	La représentation : Images, réalité, fiction Dispositif de représentation et ressemblance La Matérialité de l'œuvre : Le numérique en tant que matériau artistique	Expérimenter, produire, créer Choisir, mobiliser et adapter des langages et moyens plastiques variés en fonction de leurs effets Recourir à des outils numériques D1 – D5 D2 Méthodes et outils pour apprendre	Dictée plastique: Représentation des mots dictés par le dessin- Interprétation plastique / Fabrication des mots en volume avec des matériaux de récupération Créations numériques Photomontage (Photofiltre, Gimp) Invention de figures composites avec un listing de mots
FRANCAIS	Compréhensiondes textes, des images et les interpréter Maîtrise des relations entre l'oral et l'écrit Confrontation au merveilleux, à l'étrange Découverte de personnages sortant de l'ordinaire, de monstres aux limites de l'humain Récits de création : creation poétique Découverte de poèmes, de recueil de poèmes, de contes	Lire, écrire, comprendre Comprendre et interpreter une œuvre, un texte, une image Pratiquer l'écriture d'invention Utiliser des outils numériques pour réaliser une production D1- D2 Expliciter des emotions ressenties, en discuter. D3 Formation de la personne et du citoyen	Lecture de poésies Ecriture d'un poème Ecriture avec un clavier (restitution du texte en lien avec les productions plastiques pour une exposition) Décrire un paysage, une oeuvre d'art, une production artistique. Décrire une production plastique réalisée en cours d'arts plastiques ou s'en servir comme support pour des procédures d'écritures (invention de bêtes curieuses, monstres, paysage imaginaire) Travail sur le lexique : formes, couleurs ,émotions

PROJETS « De Clou à Clou » - Centre d'art contemporain LE LAIT - ALBI

Le projet « **DE CLOU A CLOU** » se présente de la façon suivante : un corpus d'œuvres de l'artothèque départementale du **collège Jean Jaurès à Albi**, **circule par œuvre**, tout au long de l'année, dans plusieurs établissements scolaires du département du Tarn, pour y être explorées et échangées, enrichies du travail des élèves en classe. Des corpus de 6 à 8 œuvres sont proposés pour différents bassins du département sur des thèmes différents. Ce projet permet :

- ⇒ **La confrontation directe avec les œuvres**, dans les écoles et collèges
- ⇒ **L'étude approfondie d'une œuvre**, accompagnée de médiateurs (interventions dans la classe pour présenter l'œuvre aux élèves et construire un projet)
- ⇒ **L'échange de points de vue** et de productions artistiques autour d'œuvres originales de l'artothèque.
- ⇒ **La restitution commune des travaux** dans des structures culturelles autour des œuvres.

En 2021-22, un corpus « **Des mots dans l'image** » est proposé aux établissements scolaires.

Jacques Villégé, Sans titre, sérigraphie, 1991

Jacques Villégé appartient au mouvement des Nouveaux Réalistes, fondé en 1960 par Pierre Restany. Ce sont des artistes qui se sont réunis sur la base d'une démarche commune, celle d'une appropriation du réel, d'un « *recyclage poétique du réel urbain, industriel et publicitaire.* »

Dans le travail de Jacques Villégé, ce sont les affiches lacérées, trouvées au hasard de ses promenades urbaines qui deviennent des matériaux pour créer de nouveaux collages où les messages politiques et commerciaux perdent leur signification.

NOTIONS / PISTES PEDAGOGIQUES à explorer :

Affiche – lacérer / déchirer - découpage / collage – paysage urbain – collecter – accumuler – composer – fusionner - isoler / associer - ordre / désordre – assemblage – superposition / juxtaposition – lisible / illisible – montrer / cacher - recouvrir – apparition / disparition – fragmentation – mot – signe – trace – motif – lettre – récupération – appropriation – matériaux – rythme - cadrage / recadrage – graphisme – texte / image

PROPOSITIONS DE SEQUENCES à développer :

Incitation 1 : « Image d'images »

- Déchirer une image photographique (format A4) en parties pour recréer une autre image, plus petite (format A5) sur un support recomposé dans sa totalité avec la technique du collage. La composition sera libre et la signification nouvelle.
- Références artistiques : **Max Ernst, J. Johns, R. Rauschenberg**

Incitation 2 : « D'un ordre naît le désordre »

- Associer deux images ou 3 pour composer une nouvelle image sur un support en définissant des formes (magazines/ journaux).

La technique du **collage** consiste à prélever un certain nombre d'éléments dans des œuvres, des documents, des messages déjà existants et à les intégrer dans une création nouvelle.

- 1 – **SELECTION** : Le document est choisi soit pour ce qui est représenté, soit pour ses qualités plastiques (textures, lignes, couleurs)
- 2 – **DECOUPAGE** : Il peut être régulier ou pas, respecter la forme de l'objet prélevé ou pas ...
- 3 – **COMPOSITION** : Combiner, superposer, assembler... puis coller

Incitation 3 : « *Des mots dans l'œuvre : entre visible, lisible et illisible. »*

- Utiliser des écrits déjà existants (morceaux de journaux, de magazines, textes imprimés, étiquettes, publicités, affiches, cartes, timbres, partitions, prospectus, emballages ...) pour réaliser une production d'écritures en utilisant les techniques du collage et du dessin.
- Sélectionner et ordonner les écrits dans un espace donné (feuille de dessin)
- Inclure les écrits dans des collages, s'en servir de support, imiter des écritures, écrire, inventer.
- Reproduire, photocopier, agrandir, jouer avec les couleurs et les superpositions.
- Références artistiques : **Schwitters, Raoul Hausmann et le mouvement Dada**

Alighiero Boetti, *il primo giorno dodicesimo mese*, 1988

Dans cette tapisserie composée par des artistes afghanes, la lettre devient une unité plastique. Les couleurs vives brouillent la lecture des mots.

Le Lait
*centre d'art
contemporain*

Ben Vautier, artiste contemporain suisse utilise l'écriture comme un geste artistique à part entière. Il grandit au contact des artistes du Nouveau Réalisme des années 60, convaincu que «l'art doit être nouveau et apporter un choc». Pour produire cette surprise, il va choisir un moyen peu commun: «J'avais envie de communiquer, mais je ne sais pas dessiner ce que je sens», confie-t-il au micro d'une radio «en revanche, je peux écrire des mots qui le disent.».

NOTIONS / PISTES PEDAGOGIQUES à explorer :

Mot / écriture/langage / idée – représentation / sens – occupation de l'espace – cadre/cadrage / recadrage – signe – trace – texte / image- contraste / opposition – composition – signature / citation – ordre / échelle – lumière – ligne – fond / forme – dessin

PROPOSITIONS DE SEQUENCES à développer :

Incitation 1 : « **Quand le mot ART devient plastique !** »

ou autre mot à définir avec les élèves

Objectif : Questionner les élèves sur la plasticité de l'écriture

- Trouver le plus de solutions possibles pour écrire le mot ART avec un crayon et sans crayon.
- Variantes à explorer avec crayon : taille, forme, contour, couleur, épaisseur, geste
- Variantes à explorer sans crayon : matière, assemblage, découpage, collage,

Incitation 2 « **Le mot ART devient spectaculaire** »

Comment provoquer une surprise ? Attirer le regard du spectateur ?

- Variantes à explorer pour amplifier un mot : relief, épaisseur, échelle, geste, couleur, lumière, matériaux, supports

Incitation 2 « **Le mot ART devient une sculpture !** »

Objectif : Introduire le plus de matériaux différents pour construire un volume de lettres.

Références artistiques : Joseph Kosuth, Richard Baquié, Jean-Michel Basquiat

Joseph Kosuth, *Néon*, 1965

Tania Mourod, What you see is what you get

L'ARTISTE JOUE SUR LE GRAPHISME DES LETTRES. L'ECRITURE DEVIENT UNE CALLIGRAPHIE ABSTRAITE.

Valério ADAMI, *Monsieur Untel* , 1976
77x55xm, lithographie, référence 33

Valério Adami, né en 1935, appartient au mouvement de la Nouvelle Figuration qui voit le jour en 1964, une figuration dite « narrative » qui fait opposition à l'abstraction des années 50 .

Valerio Adami est surtout connu pour ses célèbres aplats aux couleurs acidulées et ses formes cernées par un contour noir qui font penser à la ligne claire de la bande dessinée mais aussi aux vitraux des églises. Les principaux thèmes de ses peintures sont la littérature, les voyages, ainsi que les relations entre poésie, musique et peinture. Il a aussi entretenu dès ses débuts des rapports étroits avec les écrivains et les artistes de l'avant-garde internationale parisienne.

Ici, les couleurs sont réduites au noir, blanc et gris. On peut lire la phrase : « Monsieur untel qui descend à la cave tuer son chat est une composition. »

NOTIONS / PISTES PEDAGOGIQUES à explorer :

Composition – fusionner - isoler / associer - ordre / désordre – écriture/langage – montrer / cacher – apparition / disparition – cadre/ cadrage /recadrage/ hors cadre– mot – signe – trace – motif – valeur / nuance –graphisme – texte / image- contraste / opposition – représentation – fragment / partie / narration -proportion / échelle – ligne – contour / cerne – ombres / lumières – valeur – fond / forme – insolite / absurde – dessin –nature morte

Composition : désigne l'ordre, les proportions et les relations qu'ont entre elles les différentes parties d'une œuvre d'art. En peinture, cela concerne une multitude de facteurs d'ensemble : l'harmonie des couleurs, la disposition générale des lignes, le mouvement

d'ensemble, l'aménagement des lumières et des ombres, la mise en place des objets.
Valeur : degré de luminosité d'une teinte (foncée , moyenne, claire)
Dessin : ensemble de traits ou de lignes exécutés sur un support pour représenter quelque chose.

PROPOSITIONS DE SEQUENCES à développer :

Objectif : Assembler, organiser différents éléments (formes, fragments de textes) dans un espace donné pour composer une histoire .

Incitation 1 : « **JEU raconte une histoire** »

- Intégrer une phrase ou une partie de phrase sur le support
- Coller / assembler différents matériaux (magazines, papiers divers, peinture, feutres ...)

Incitation 2 : « **Composer une nature morte à partir d'un poème** »

- Intégrer une phrase ou une partie d'un poème choisi, étudié ou pioché (ex poèmes d'Apollinaire) sur le support

Incitation 3 :

« L'écriture est un élément –signe de plus, capable d'orienter, d'enrichir. Faisons jouer les objets entre eux et laissons aller les choses et les mots...et le titre bien souvent continue la chaîne. » (Hervé Télémaque dans un catalogue d'exposition de 1984)

- Proposer une image qui traduit la citation de Télémaque sur le support de ton choix
- Varier les moyens plastiques : Ecrire, dessiner, coller (revues et journaux à disposition)

Références artistiques : Magritte, Télémaque , Roy Lichtenstein

Télémaque , Fiche, 1965