

Projet “La classe, l’oeuvre!” 2024

Compte-rendu du projet

Etablissement scolaire: **Lycée Barral**, 81100 Castres

Structure muséale: **Musée Goya**, 81100 Castres

Personnes référentes pour le projet :

Chef d'établissement Ensemble scolaire BARRAL - M. Christophe GOURGUES

Professeur d'Arts Plastiques Collège-Lycée BARRAL - Mme Vanessa MUNOZ

Conservatrice des musées de la Ville de Castres et directrice du musée Goya - Mme Joëlle ARCHES

Attachée de conservation, responsable du service des publics du musée Goya - Mme Valérie AEBI

Médiateur du musée Goya - M. Thomas GOSSET

Présentation du projet

Après la ré-ouverture du Musée Goya, structure muséale emblématique de la ville de Castres, le lycée privé Barral et son professeur d'Arts Plastiques ont fait le choix de collaborer et de monter un projet artistique et culturel, à partir du dispositif "La classe, l'oeuvre!".

Ce projet a mobilisé les 33 élèves de l'enseignement optionnel Arts Plastiques du niveau 2de. Pour ce faire, le projet s'est fait en plusieurs étapes, entre les murs du musée et ceux de la salle de classe d'Arts Plastiques.

Ce projet repose sur la collaboration étroite entre la classe, son enseignante et le musée.

Il invite les élèves à :

- étudier une ou plusieurs œuvres du musée durant l'année scolaire ;
- imaginer des productions en lien avec l'œuvre ;
- concevoir une médiation des œuvres étudiées pour la Nuit européenne des musées.

Quelques chiffres autour de ce projet :

- 33 élèves bénéficiant de deux heures d'Arts Plastiques par quinzaine, dans le cadre de l'enseignement optionnel Arts Plastiques
- 1 enseignante certifiée d'Arts Plastiques
- 2 chargés de médiation du Musée Goya

Les étapes du projet

1ère séance: 2h00 en classe d'Arts Plastiques (il s'agit de la 1ère séance de l'année scolaire).

A partir de l'incitation "Dé-visage(s)", et en prenant comme support le visage d'un élève du groupe classe, volontaire pour prêter son visage comme sujet d'observation, ou alors en choisissant parmi les planches photographiques disposées sur les îlots de la salle de classe, les élèves sont amenés à se questionner sur ce qui définit et ce qui fait "portrait" dans une représentation.

En utilisant les outils graphiques de leurs choix, les élèves gardent trace de leurs observations, en jouant de la relation au modèle, en exploitant l'écart avec la réalité, en sélectionnant les éléments du portrait sur lesquels porter leur observation.

Questionnements plasticiens en référence aux programmes:

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques (dessiner pour créer, comprendre, communiquer).

- Les différents statuts du dessin : outil d'observation, d'interprétation, de conception, de communication, langage artistique en soi.

2de séance: 2h00 au Musée Goya.

Le jeudi 5 octobre 2023, visite guidée de la collection permanente du musée.

Les élèves sont répartis en deux groupes, afin de fluidifier les déplacements dans les différentes salles du musée et pour favoriser un échange de qualité entre les médiateurs et les élèves.

Cette visite s'articule autour de la thématique du portrait à travers la collection du musée.

Les élèves sont amenés à observer et comprendre les différentes finalités de la représentation d'un portrait. Le questionnaire observatoire se porte sur le pouvoir narratif d'un portrait, sur les choix opérés par l'artiste en terme de cadrage, de composition et d'écart ou ressemblance avec le modèle.

Les questions sur les notions de beau, de laid, de la réalité et de la fiction, de l'ancrage au contexte historique sont aussi soulevées au travers de certaines oeuvres, sélectionnées pour cette médiation. Durant la visite, les élèves ont pu découvrir l'oeuvre intitulée le Portrait imaginaire de Philippe II, et réalisée par Antonio SAURA, en 1985.

C'est cette oeuvre contemporaine, qui a été sélectionnée par l'enseignante afin de poursuivre la séquence en classe d'Arts Plastiques.

La fiche sur l'oeuvre

Cette oeuvre intitulée Portrait imaginaire du roi Philippe II, est une peinture à l'huile sur toile. Elle mesure 130/ 97 cm. Elle a été réalisée par l'artiste espagnol, Antonio SAURA en 1985, à Paris.

Antonio SAURA a été l'un des plus grands peintres espagnols du XXème siècle. Il commence la peinture comme autodidacte, en 1947, sous l'influence d'Yves TANGUY et de Joan MIRO.

L'artiste se démarque dans cette réalisation picturale par la gestuelle et l'expressivité, que l'on retrouve à l'oeuvre dans plusieurs de ses portraits.

Ce portrait du roi Philippe II, descendant des Hasbourg, des Valois et des rois de Castille, appartient à la série des Portrait imaginaires.

L'artiste représente le personnage en buste, avec un cadrage en vue frontale. Cette frontalité du portrait permet un réel face à face avec le spectateur.

Le visage du roi espagnol, n'est pas représenté de manière réaliste. Il est disproportionné et devient caricatural, sous le geste ample, énergique et torturé de l'artiste.

Des yeux qui semblent démultipliés, une bouche tordue et grimaçante, une mâchoire proéminente typique de la lignée des Hasbourg, une palette de couleurs restreinte au noir, brun et blanc.

Cette facture et ces choix plastiques mettent en tension la représentation de ce visage royal avec sa notoriété historique, pétrie d'obscurantisme et de despotisme religieux.

L'artiste use ici d'une représentation exagérée et déconstruite de la figure humaine, qui se détache d'un immense aplat noir, pour réaliser une image porteuse de sens.

Poursuite de la séquence: 3 séances de 2h00 en classe d'Arts Plastiques.

Certains élèves ont amenés une photographie de leur choix, d'un portrait de personnage, réel ou fictif.

D'autres élèves font le choix de travailler d'après mémoire ou à partir de leur imaginaire.

Tous sont invités à réfléchir à la création d'une image en se questionnant sur l'incitation "Figure défigurée".

A travers cette proposition les élèves sont amenés à se questionner sur les codes de représentation d'un visage, sur les formes et le respect des proportions qui permettent d'accentuer le réalisme.

Ces codes "traditionnels", déjà bien assimilés par des lycéens ayant quatre années de pratique plastique en collège et très souvent pratiquant eux-mêmes personnellement, sont remis en question par la notion de défiguration et sa valeur expressive et narrative au sein de la création.

Les élèves pratiquent sur une feuille au format raisin (50 / 65 cm), à la peinture acrylique, mais aussi avec d'autres outils et techniques de leur choix, en fonction de leurs intentions.

Le suivi des productions des élèves se fait en individuel et une verbalisation commune est réalisée au regard des productions plastiques. Conseils et évaluation formative de l'enseignante sont dispensés, en fonction des questions, des techniques utilisées et des outils choisis par les élèves.

Questionnements plasticiens en référence aux programmes:

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques (représenter le monde, inventer des mondes).

- La ressemblance et ses codes : relation au modèle, tirer parti de l'écart avec la réalité
- La représentation du corps : pluralité des approches et partis-pris artistiques, incidences sur l'idée de portrait

Fin de la séquence: 2h00 en classe d'Arts Plastiques.

Dans l'objectif de l'exposition des productions, le choix s'est porté après échange avec les élèves, sur une présentation des portraits, sous verre, dans des cadres de format 50 / 70 cm.

Les cadres ont été commandés par l'établissement, les élèves réalisent eux-mêmes la mise en cadre de leur production plastique en classe.

L'effet visuel et le rendu final, suscite de l'enthousiasme chez les élèves, car ils découvrent leur production et portent un nouveau regard sur celle-ci.

La présentation encadrée des réalisations, confère à ces travaux une tenue à la verticale, rendue possible par la rigidité et la solidité de l'encadrement.

De plus, ce système de présentation permet de détacher les productions de leur environnement pour aider le regard à fixer son attention sur la peinture.

Celle-ci semble mise dans "un écrin protecteur et sublimant", d'après les propos recueillis auprès des élèves.

A la suite de l'encadrement, les élèves réalisent une note d'intention, présentée sous forme de cartel, qui sera imprimée, et qui sera présentée au côté de leur réalisation durant le temps de l'exposition.

Questionnements plasticiens en référence aux programmes:

La présentation et la réception de l'œuvre (présenter, dire, diffuser la production plastique et la démarche).

- L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre : rapports entre espace réel, représenté, perçu ou ressenti, rôle du corps du spectateur.
- La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace de présentation : diversité des modes de présentation, recherche de neutralité ou affirmation du dispositif, lieux d'expositions.

Les séances de travail au musée et en classe

Visite guidée et médiation au musée Goya :

Séances de pratique plastique en cours d'Arts Plastiques :

Contenu et dispositif de l'exposition

Date(s) et lieu de l'exposition: dans la salle de l'atelier du musée Goya, le samedi 16 mars 2024 et le vendredi 18 mai 2024.

Dispositif de présentation: les trente-trois productions d'élèves sont encadrées, sous verre, en format 50 / 70 cm.

Les différents cadres seront présentés à la verticale, dans l'atelier du musée, disposés sur des tables ou certains sur des chevalets.

Dispositif de la médiation

Au côté de chaque production sera installé un cartel, sur lequel l'élève a rédigé une note d'intention, pour expliquer sa démarche créatrice, justifier de ses choix plastiques et expliciter la portée symbolique et expressive de sa production. Quel regard porter sur la tension entre les notions de figuration / défiguration, à l'oeuvre dans le travail de l'élève?

Les élèves seront présents, sur la journée du samedi 16 mars 2024, au contact du public, afin de réaliser des médiations oralisées.

Leur temps de présence a été organisé en classe, par rotation horaire, un message d'information a été envoyé à leur famille.

Sur la soirée du samedi 18 mai 2024, les élèves seront en voyage scolaire à l'étranger, donc leurs productions exposées seront accompagnées de leur note d'intention, à destination du public.

Enjeux et objectifs de l'enseignement facultatif des Arts Plastiques en classe de 2de:

“En classe de seconde, l'enseignement optionnel d'Arts Plastiques a pour principaux enjeux et objectifs : de développer et d'étayer la pratique plastique et artistique de l'élève ; d'enrichir la culture artistique et d'élargir les représentations culturelles des élèves ; de rendre attentif aux données et aux dimensions sensibles des pratiques plastiques ; de développer de la curiosité pour la création artistique et la culture en général ; d'accompagner l'élève dans les choix qu'il effectue concernant son parcours de formation au lycée ainsi que ceux portant sur son orientation vers les études supérieures”.

BO spécial de l'Education Nationale (n° 1 du 22 janvier 2019).

La richesse de ce projet, qui articule les temps d'enseignement et de pratique plastique en classe et le temps de médiation par un partenariat avec le musée Goya, s'ancre dans les programmes de l'enseignement optionnel des Arts Plastiques.

Ce projet a permis aux élèves de s'approprier le patrimoine culturel et artistique local, de porter un regard réflexif sur des oeuvres d'art et d'engager une pratique plastique personnelle et réfléchie.

Enfin l'étape finale de ce projet, avec l'exposition de leur production à destination du public, les amène à prendre le rôle de médiateurs, à transmettre à leur tour la culture artistique et leur sensibilité à l'oeuvre d'art, en devenant des “passeurs de culture”.

Contacts :

Musée Goya

Hôtel de Ville

81100 CASTRES

Mail : goya@ville-castres.fr

Tel : 05 63 71 59 30

Lycée Barral

113, rue Marcel Briguiboul

81100 CASTRES

Mail : vanessa.munoz@ac-toulouse.fr

Tel : 05 63 59 05 49