

Julie Saclier

A l'ombre de nos sommeils

Exposition du 18.05 au 4.12.2024

Musée-mine départemental

Cagnac-les-Mines (81)

Document pédagogique – 2024

Et après, avec une classe ?

Par Anna Dos Santos, professeure chargée de mission au
centre d'art contemporain Le Lait.

ACADÉMIE
DE TOULOUSE

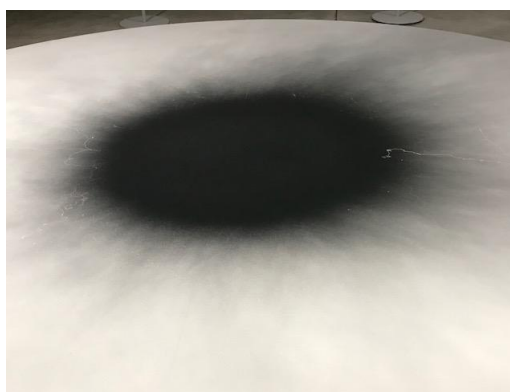
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Le Lait
*centre d'art
contemporain*

Présentation de l'exposition

Petite fille et fille de mineur, dépositaire de cet héritage ouvrier, **Julie Saclier** va mener un travail d'enquête au sein de sa famille. Son père et son grand père étaient mineurs. L'artiste décide de travailler à la transmission de son histoire personnelle, un ensemble d'objets et de gestes qui reconstitue et témoigne de l'histoire des mineurs. Elle évoque un monde ouvrier tourné vers le charbon, suggérant le quotidien intime et la mémoire collective.

Charbon, amplitude 01, Poudre et morceaux de charbon de bois, sphère en plexiglas percé de 786 trous de 3mm, tulle, corde, poulies, câbles zinc.

L'exposition se compose de trois pièces. Une série de quatre assiettes sérigraphiées en noir et blanc accrochées au mur sur un fond peint en vert-bleu pâle en référence à l'ameublement Formica des années 1960. Elles décoraient les cuisines de l'époque. Les images sont issues des gravures de métiers de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert qui montrent les mouvements répétitifs et laborieux des ouvriers. Une installation composée d'une boule contenant du charbon, suspendue à un câble et percée de trous, laissant tomber des particules de charbon en cercle sur un sol surélevé. L'artiste fait référence à la cage descendant les mineurs au fond ainsi que leurs habits remontés par un système de poulie. Deux dessins « Réitération 01 » aux feutres fins prélevés chez Diderot et d'Alembert (ouvrage Arts des Mines de leur Encyclopédie) sont associés à l'installation. On peut y voir des formes simples, des représentations d'ouvriers et des couleurs réduites. A partir de souvenirs personnels et d'un travail d'enquête documenté, Julie Saclier nous montre l'histoire sociale et culturelle des mineurs, leurs gestes et leur quotidien. Le titre de l'exposition tiré du poème de Claude Vaillant « A l'ombre de nos sommeils » évoque ce qui dort.

Soupe Grasse 01 02 03 04 Sérigraphies d'émaux sur assiettes à partir de dessins effectués au point par point feutres Staedtler pigment liner noir 0,5, 0,2 et 0,1, réalisation des sérigraphies : Le parti, Grenade (31)

Références artistiques

Au début des années 2000, **Lee Bae**, artiste coréen commence à jeter en l'air la poudre de charbon et les morceaux qui l'entouraient, sa façon peut-être de laisser partir le charbon en fumée. Il utilise la poudre du charbon de bois et du medium acrylique qu'il étale à plat sur ses toiles en plusieurs couches successives. Cet artiste est connu pour son utilisation du charbon de bois, qui représente son matériau de prédilection en raison de ses qualités matérielles, symboliques et spirituelles.

Lee Bae, Charbon sur papier, 2016

Lee Bae, Issu du feu, charbons et cordes, 2000

Sur la route, **Bernar Venet** tombe sur un tas de gravier mélangé à du goudron posé sur le trottoir pour réparer un défaut de chaussée. Son esprit ne fait qu'un tour : utiliser du charbon pourrait être la solution idéale à tous ses tracas olfactifs liés au goudron. Il retourne à son atelier et commande immédiatement cinq sacs de charbon auprès des ateliers des décors de l'opéra de Nice. Il réalise le tas de charbon en 1963 mais ce n'est qu'en 1975 que l'œuvre imposante a pu être dévoilée au grand public et va bouleverser l'art contemporain.

Bernar Venet devant le tas de charbon, Nice, 1963

Tas de charbon, 2023

“En 1967 et en 1968, j’ai écrit une liste de verbes comme moyen d’appliquer des actions diverses à des matériaux quelconques. Rouler, plier, courber, raccourcir, raboter, déchirer, tailler, fendre, couper, trancher... Le langage structurait mes activités en relation avec des matériaux qui occupaient la même fonction que des verbes transitifs. »

Extrait de **Richard Serra** : Écrits et Entretiens 1970-1989”, Daniel Lelong éditeur, Paris, 1990.

Cet artiste va utiliser divers procédés de fabrication industrielle, différentes actions pour réaliser ses œuvres en plomb comme les « *Eclaboussures* » (*Splashing*) en 1969 où il projette du plomb fondu sur le sol et le mur avant qu’il se solidifie. Le processus de transformation des matériaux occupe une place centrale dans son travail.

Richard Serra, *Splashing, Éclaboussures*, mine de plomb, 1969

Richard Serra, *Hand Catching Lead*, film 16mm noir et blanc, silencieux, 3 minutes 1968

La main de **Richard Serra** tente d'attraper au vol un morceau de plomb jeté dans l'image par un opérateur (Philip Glass) qui reste hors-champ.

Le charbon, champ d'exploration pour l'élève.

Au Cycle 3, 4 et en lycée, la pratique exploratoire occupe une place centrale dans les apprentissages des arts plastiques. La mémoire peut s'inscrire comme un processus expérimental. Elle introduit des questions relatives à la temporalité, au souvenir et à la reconstitution. Aussi, le charbon exploré dans cette exposition est lié inévitablement à la matière et à la forme. Il introduit des questions relatives au hasard, aux qualités physiques des matériaux, aux effets du geste et des instruments, à la transformation de la matière. 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 en restant attentif à l'inattendu.

L'élève sera capable de réinvestir ces expériences relatives à la mémoire et à la matière dans une réalisation en classe à des fins de création artistique individuelle ou collective (composition / assemblage/ 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 et les pratiques numériques. L'élève interrogera le temps, la mémoire et sa reconstitution au XXI e siècle en décloisonnant différents champs d'activité.

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, [permettant aux élèves de faire le lien entre les notions vues en classe et leurs productions affichées.](#)

Pistes pédagogiques à explorer :

Série, répétition, forme, support, sérigraphie, impression, reproduction, représentation, rythme, échelle, composition, empreinte, traces / restes, matière, mémoire collective , dispersion / déperdition, fragment/ effacement, histoire /quotidien, témoignage / transmission, héritage / famille , artisanat, documentation / archive, enquête / documentations, reproduction / reconstitution, mécanisation, industriel, installation, dessin, mise en espace / mise en scène, geste / corps, objet / mécanisation / travail / machine, représentation d'ouvriers, mots, message, mouvement, retenue, hasard, explosion

Cette exposition de **Julie Saclier** est inévitablement liée au programme d'histoire de quatrième. Les collégiens étudient l'industrialisation avec le travail de la mine et la lutte sociale. La mine et la mécanisation sont aussi abordées en français avec le roman *Germinal* d'**Émile Zola**. Concernant le travail de la matière en arts plastiques, il peut aussi faire écho à l'étude du charbon en SVT en tant que ressource énergétique. Différents projets

interdisciplinaires peuvent ainsi être proposés autour du travail de l'artiste exposé dans le Musée-mine, lieu de mémoire par excellence.

Compétences travaillées et programmes en arts plastiques

Compétences travaillées Cycle 3 / 4

-**Expérimenter, produire, Créer** (choisir, organiser, mobiliser, représenter, explorer ou donner forme à son imaginaire).

-**Mettre en œuvre un projet artistique** (se repérer dans les étapes d'une réalisation, identifier restituer, exposer).

-**S'exprimer, analyser sa pratique**, établir une relation avec celle des artistes (dire, proposer, ressentir, prendre part).

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

Compétence travaillée : EXPERIMENTER, PRODUIRE, CREER

Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent.

Proposer des séquences sur **la matière** c'est amener les élèves à :

- **Expérimenter** plusieurs opérations plastiques avec une matière (charbon, sable, peinture...) pour réaliser des traces, des empreintes qui se répètent sur un support.
- S'interroger sur les potentialités plastiques du charbon qui s'effrite, s'étale, s'éparpille, qui laisse des traces, dessine (pigment, fusain). Chercher d'autres matières (poudres, éléments broyés, épices...).
- Travailler les **effets du geste** et de l'outil avec de la peinture (la retenue du geste, sa maîtrise, la répétition)
- Travailler **l'occupation de l'espace** (organisation, composition, saturation).

Les séances pratiques induisent différentes situations-problèmes à franchir pour l'élève :

Choisir des outils, des supports, des postures, des couleurs, des formes, des matières autres que le charbon.

Les indicateurs de réussite doivent ainsi développer l'inventivité de l'élève.

Gestes plastiques :

Isoler, reproduire, dupliquer, copier/coller, dessiner, imprimer, décalquer, frotter, photocopier, photographier, répéter ...

Quels sont les gestes de l'artiste repérés par l'élève durant la visite de l'exposition ? Quels types de gestes adopter en classe selon les outils et matériaux utilisés ? Comment remplir l'espace ?

La discipline des arts plastiques devra privilégier l'exploitation des trouvailles des élèves et l'enseignant devra rester ouvert à des pistes de travail imprévues.

Vocabulaire plastique / pistes pédagogiques à explorer

- La touche (point, trait)
- Le geste (mouvement, orientation, horizontal / vertical)
- La trace (signe, graffiti, empreinte, tache)
- Les outils (action/ matière)
- Les textures (plein/ vide , reliefs)
- Les couleurs, les contrastes (de quantité / de qualité, chaud/ froid)

Yves Klein, *Venus bleue*, 1962, Pigments IKB et collage d'éponges imbibées de pigments bleus

Propositions pédagogiques (à développer).

Comment aborder la mémoire et la temporalité en classe ? Cycle 4

Mettre en œuvre un projet de reconstitution et de témoignage de l'histoire de ses grands-parents ou parents (un quotidien, un travail, une anecdote choisie par l'élève ...). Ce projet peut être aussi mené suite à la visite d'une maison de retraite, d'une association.

Reconstituer un souvenir en classe, raconté par une personne âgée serait en premier lieu de la rencontrer, l'interroger, la photographier, de prendre des notes ou enregistrer ses témoignages avec un dictaphone.

SEQUENCE 1

Constituer un répertoire de souvenirs (inventaire enrichi au fur et à mesure des rencontres : écrits, photographies, images, journal, objets, documentation ...).

Où ? Dans notre quotidien (un parent, à la maison) à l'extérieur (une visite scolaire, une maison de retraite, une association, une rencontre...)

Comment ?

Écrire, enregistrer, photographier, collecter des images, des matériaux et/ou des objets en classe en lien avec les témoignages (référence aux assiettes parlantes de l'exposition).

SEQUENCE 2

Reconstituer en classe : photomontage, collage, dessins, installation, photographie, diaporama, performance

Créer un carnet de souvenirs dessinés, collés, ...

Créer une collection d'objets ou fragments qui reconstitue une histoire, un passé.

EXPLORATIONS autour du fragment, du « morceau choisi »

Depuis 1982, **Joachim Schmidt** récupère des photographies dans la rue. Trouvées au hasard, abimées, déchirées, il les reconstitue comme un puzzle d'un album de famille.

Alors peut-on revisiter la mémoire des autres ? En faire de l'art ?

Joachim Schmidt est sans aucun doute un conservateur d'images domestiques. Il décide même de créer un institut de recyclage de vieilles photos en 1990 pour donner une nouvelle vie à ces images dénigrées, interrogeant ainsi la question de l'éphémère dans notre société contemporaine. Le cliché est censé garder une trace du moment vécu. L'artiste le récupère et reconstitue son souvenir, sa trace, en assemblant les fragments d'une personne, d'un lieu. L'absence d'un morceau renvoie à la trace du rejet, futilité d'un quotidien déjà oublié.

Joachim Schmid, *Bilder von der Strabe*, N°83, Berlin 1990

Consigne : Exploiter un ou plusieurs fragments d'une image ancienne dans une réalisation plastique (photographie personnelle, de soi, d'un lieu, d'une œuvre d'art, d'un événement de société, d'un journal, d'un livre, d'un texte, d'une affiche...)

Manifeste à la fois temporel et esthétique, le fragment d'une image (morceau existant, morceau choisi) permet à l'élève d'expérimenter, de choisir et de combiner plusieurs matériaux pour détourner une image et en créer ainsi une nouvelle. **Un fragment du passé devient alors une image réinventée par l'élève sur des nouveaux supports. L'image est revisitée, plus moderne.** L'élève peut l'agrandir, la recadrer, reproduire un détail, le prolonger, classer, organiser, mettre en relation avec d'autres fragments d'images, l'opposer, l'associer...pour raconter un vécu, reconstituer un souvenir. L'élève apprend à ainsi à sélectionner des fragments significatifs pour s'exprimer.

Propositions pédagogiques à développer (qui revisitent le passé)

- « **Je me souviens...** » : réalisation d'un carnet de voyage à partir de photographies sur un vécu (vacances, une visite d'un lieu ...), appropriation de documents et de d'images documentaires pour reconstituer un souvenir.
- « **Album de famille** » : réalisation d'un livre avec une succession d'images et une mise en scène des portraits (travail de composition).
- « **Une partie (un détail) pour créer une nouvelle image** » : sélection d'un fragment dans une image (décontextualiser, recadrer).
- « **Représenter, c'est présenter une deuxième fois par la photographie** » : interprétation du réel (trace, point de vue, cadrage et geste artistique).
- « **Une assiette parlante** » : réalisation d'un décor historié sur une assiette en carton (une scène de chasse, une scène de vie quotidienne). Les assiettes décorées de faïence dites « parlantes » étaient un phénomène de mode au XIX -ème siècle. Les sujets étaient variés : la vie militaire, les monuments, la chasse, la ville, la campagne.

S'inscrire dans le PEAC : Fréquenter, pratiquer, s'approprier

L'objectif des séances proposées est d'utiliser la mémoire comme thème d'un parcours artistique s'appuyant sur la dynamique du **parcours d'éducation artistique et culturelle** en articulant trois champs d'action :

- Les **rencontres** avec des œuvres.
- Les **connaissances** qui permettent l'acquisition de repères culturels et le développement de la faculté de juger et de l'esprit critique.
- Les **pratiques** individuelles.

	OBJECTIFS	Liens possibles avec les projets sur la mémoire dans l'art contemporain
FREQUENTER Rencontres	Cultiver sa sensibilité, sa curiosité, son plaisir à rencontrer des œuvres. Échanger avec un artiste, un professionnel de l'art. Appréhender des œuvres et des productions artistiques Identifier des lieux et des acteurs culturels de son territoire.	Rencontre réelle à l'œuvre de Julie Saclier, installation, sérigraphie au Musée-mine départemental de Cagnac-les-Mines L'élève peut échanger avec des médiateurs et professionnels du centre d'art Le Lait durant la visite et dans la classe autour d'une œuvre de l'artothèque en lien avec la thématique de la mémoire et la matérialité. Les œuvres sont abordées sur la problématique de la répétition, la mécanisation en lien avec l'histoire industrielle. Visite du Musée-mine départemental à Cagnac-les-Mines: découverte de l'histoire du travail et de l'environnement des mineurs.
PRATIQUER Pratique artistique dans le cadre d'un projet EAC	Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production Mettre en œuvre un processus de création	Productions plastiques autour de la reconstitution du passé, du témoignage et de la matière du charbon. Exposition des travaux d'élèves, installation. Les élèves se réapproprient les œuvres de l'exposition en participant à un projet de création. Ils identifient les formes, les techniques, l'histoire, les gestes, explorent et réalisent un répertoire de souvenirs et fragments pour créer une reconstitution en lien avec les œuvres étudiées en classe autour de la mémoire.

	<p>Concevoir et réaliser la présentation d'une production</p> <p>Réfléchir sur sa pratique</p>	<p>Musée de classe, exposition des productions dans les établissements, les CDI (rapport au livre)</p> <p>Une démarche réflexive permet aux élèves d'analyser les différentes étapes de leur travail et de leur processus (individuel et collectif).</p>
<p>S'APPROPRIER</p> <p>Acquisition de Connaissances</p>	<p>Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique</p> <p>Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique</p> <p>Mettre en relation différents champs de connaissances</p> <p>Mobiliser des savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre.</p>	<p>Échanges des élèves, verbalisation autour de leurs productions sur leurs histoires personnelles, les effets produits, leurs ressentis. Expliciter des émotions ressenties, lexique</p> <p>L'analyse des œuvres nécessite la mobilisation et l'acquisition d'un vocabulaire spécifique aux arts plastiques (notions, opérations, concepts)</p> <p>Les élèves peuvent travailler en <u>arts plastiques</u> : sur la matérialité avec le charbon et la mémoire avec la reconstitution (installation, photographie) <u>En français</u> : procédures d'écritures autour du travail de la mine à partir de l'exposition, des productions en arts plastiques (référence : Germinal d'Émile Zola) Travail sur le lexique : émotions</p> <p><u>En histoire</u> : L'âge industriel, travail de la mine et de la mécanisation. <u>En SVT</u> : ressource énergétique du charbon <u>En technologie</u> : les cages des mines de charbon, travail et visualisation numérique.</p>