

Des pistes pour créer un musée de classe ou une exposition

Dossier pédagogique

Table des matières

Les instructions officielles	2
Qui a inventé les musées ?	5
Qu'est-ce que collectionner ?	6
Le musée de classe	8
Comment réaliser un musée de classe :	8
Un exemple d'une démarche possible : thème Musée de classe de la main	10
L'accrochage, l'exposition, la mise en valeur :	14
La place de l'objet en art : petite parenthèse supplémentaire	17
La ressemblance avec la nature morte	17
Le montage, le collage	17
Les objets détournés	18
Les objets magnifiés	18
Des artistes collectionneurs	19
Des artistes :	19
Des références culturelles :	20
Bibliographie, ressources	22

Photographie d'une exposition itinérante entre classes

Les instructions officielles

La collecte spontanée des jeunes enfants : une activité déclenchante efficiente !

Collecter, amasser, accumuler... les enfants rassemblent spontanément dès leur plus jeune âge des objets qu'ils découvrent dans leur environnement quotidien. Feuilles d'automne, cailloux ou glands sont autant de petits trésors précieux à leurs yeux qu'ils souhaitent apporter en classe ou qu'ils accumuleront dans une poche.

Cet élan spontané, source de questionnement sur le monde, permet des échanges oraux très riches sur le plan du vocabulaire mais aussi de l'expression sensible de chacun. Accompagner cette démarche tout au long de la scolarité, c'est encourager les élèves à structurer leur représentation du monde, à développer leur regard esthétique mais aussi à expérimenter, argumenter, imaginer.

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques au cycle 1

Bulletin officiel n° 25 du 24 juin 2021

Ce domaine d'apprentissage se réfère aux arts du visuel (peinture, sculpture, dessin, photographie, cinéma, bande dessinée, arts graphiques, arts numériques), aux arts du son (chansons, musiques instrumentales et vocales) et aux arts du spectacle vivant (danse, théâtre, arts du cirque, marionnettes, etc.). L'école maternelle joue un rôle décisif pour l'accès de tous les enfants à ces univers artistiques ; elle constitue la première étape du parcours d'éducation artistique et culturelle que chacun accomplit durant ses scolarités primaire et secondaire et qui vise l'acquisition d'une culture artistique personnelle, fondée sur des repères communs.

Objectifs visés et éléments de progressivité :

Développer du goût pour les pratiques artistiques

Les enfants doivent avoir des occasions fréquentes de pratiquer, individuellement et collectivement, dans des situations aux objectifs diversifiés. Ils explorent librement, laissent des traces spontanées avec les outils qu'ils choisissent ou que l'enseignant leur propose, dans des espaces et des moments dédiés à ces activités. Ils font des essais que les enseignants accueillent positivement. Ils découvrent des matériaux qui suscitent l'exploration de possibilités nouvelles, s'adaptent à une contrainte matérielle. **Tout au long du cycle**, ils s'intéressent aux effets produits, aux résultats d'actions et situent ces effets ou résultats par rapport aux intentions qu'ils avaient.

Chaque activité offre aussi l'occasion d'une expression orale, par anticipation, en situation, a posteriori ou de façon décontextualisée.

Découvrir différentes formes d'expression artistique

Des rencontres avec différentes formes d'expression artistique sont organisées régulièrement ; dans la classe, les enfants sont confrontés à des œuvres sous forme de reproductions, d'enregistrements, de films ou de captations vidéo. La familiarisation avec une dizaine d'œuvres de différentes époques dans différents champs artistiques **sur l'ensemble du cycle** des apprentissages premiers permet aux enfants de commencer à construire des connaissances qui seront stabilisées ensuite pour constituer progressivement une culture artistique de référence. Autant que possible, les enfants sont initiés à la fréquentation d'espaces d'expositions, de salles de cinéma et de spectacles vivants afin qu'ils en comprennent la fonction artistique et sociale et découvrent le plaisir d'être spectateur.

Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix

Les enfants apprennent à mettre des mots sur leurs émotions, leurs sentiments, leurs impressions, et peu à peu, à exprimer leurs intentions et évoquer leurs réalisations comme celles des autres. L'enseignant les incite à être précis pour comparer, différencier leurs points de vue et ceux des autres,

émettre des questionnements ; il les invite à expliciter leurs choix, à formuler ce à quoi ils pensent et à justifier ce qui présente à leurs yeux un intérêt.

3.1.1. Les productions plastiques et visuelles

Dessiner

Les enfants doivent disposer de temps pour dessiner librement, dans un espace aménagé où sont disponibles les outils et supports nécessaires. L'enseignant suscite l'expérimentation de différents outils, du crayon à la palette graphique, et favorise les temps d'échange pour comparer les effets produits. Il permet aux enfants d'identifier les réponses apportées par des plasticiens, des illustrateurs d'albums, à des problèmes qu'ils se sont posés. Il propose des consignes ouvertes qui incitent à la diversité des productions puis à la mutualisation des productions individuelles ; les échanges sur les différentes représentations d'un même objet enrichissent les pratiques et aident à dépasser les stéréotypes.

Les ébauches ou les premiers dessins sont conservés pour favoriser des comparaisons dans la durée et aider chaque enfant à percevoir ses progrès ; ils peuvent faire l'objet de reprises ou de prolongements.

S'exercer au graphisme décoratif

Tout au long du cycle, les enfants rencontrent des graphismes décoratifs issus de traditions culturelles et d'époques variées. Ils constituent des répertoires d'images, de motifs divers où ils puisent pour apprendre à reproduire, assembler, organiser, enchaîner à des fins créatives, mais aussi transformer et inventer dans des compositions. L'activité graphique conduite par l'enseignant entraîne à l'exécution de tracés volontaires, à une observation fine et à la discrimination des formes, développe la coordination entre l'œil et la main ainsi qu'une habileté gestuelle diversifiée et adaptée. Ces acquisitions faciliteront la maîtrise des tracés de l'écriture.

Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume

Pour réaliser différentes compositions plastiques, seuls ou en petit groupe, les enfants sont conduits à s'intéresser à la couleur, aux formes et aux volumes.

Le travail de la couleur s'effectue de manière variée avec les mélanges (à partir des couleurs primaires), les nuances et les camaïeux, les superpositions, les juxtapositions, l'utilisation d'images et de moyens différents (craies, encre, peinture, pigments naturels, etc.). Ces expériences s'accompagnent de l'acquisition d'un lexique approprié pour décrire les actions (foncer, éclaircir, épaissir, etc.) ou les effets produits (épais, opaque, transparent, etc.).

Le travail en volume permet aux enfants d'appréhender des matériaux très différents (argile, bois, béton cellulaire, carton, papier, etc.) ; une consigne présentée comme problème à résoudre transforme la représentation habituelle du matériau utilisé. Ce travail favorise la représentation du monde en trois dimensions, la recherche de l'équilibre et de la verticalité.

Observer, comprendre et transformer des images

Les enfants apprennent **peu à peu** à caractériser les différentes images, fixes ou animées, et leurs fonctions, et à distinguer le réel de sa représentation, afin d'avoir **à terme** un regard critique sur la multitude d'images auxquelles ils sont confrontés depuis leur plus jeune âge.

L'observation des œuvres, reproduites ou originales, se mène en relation avec la pratique régulière de productions plastiques et d'échanges.

Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle

Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet ou d'une consigne et les utiliser en adaptant son geste.

– Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant.

- Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer des graphismes nouveaux.
- Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés.
- Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d'intensité, de hauteur, de nuance.
- Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des formules rythmiques simples
- Décrire une image...

Les arts plastiques aux cycles 2 et 3 :

- **Expérimenter, produire, créer :** Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés. Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie...).
- **Mettre en œuvre un projet :** Respecter l'espace, les outils et les matériaux partagés. Mener à terme une production individuelle dans le cadre d'un projet. Montrer sans réticence ses productions et regarder celles des autres.
- **S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité :** Prendre la parole devant un groupe pour partager ses trouvailles, s'intéresser à celles découvertes dans des œuvres d'art. Formuler ses émotions, entendre et respecter celles des autres. Repérer les éléments du langage plastique dans une production : couleurs, formes, matières, support...
- **Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art :** Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques. Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain. Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.

Ressources Eduscol en arts plastiques :

<https://eduscol.education.fr/143/arts-plastiques-cycles-2-et-3>

Au cycle 2

- La représentation du monde : les élèves vont découvrir des collections d'objets existantes, s'interroger sur leur nature et leur provenance.
- L'expression des émotions : ils vont explorer l'organisation et la composition de collections
- La narration et le témoignage : ils vont réaliser leur propre collection d'objets

Au cycle 3 :

- La représentation plastique et les dispositifs de présentation du monde : les élèves vont travailler sur l'accentuation ou l'interprétation, l'éloignement des caractéristiques du réel dans sa représentation, ils vont explorer des modes de présentation
- Les fabrications et relation entre l'objet et l'espace : ils vont travailler la mise en scène d'objets, prendre en compte les statuts de l'objet...
- La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre : ils vont expérimenter, observer, interpréter le rôle de la matière...

Qui a inventé les musées ?

Source : <https://www.beauxarts.com/grand-format/qui-a-invente-le-musee-et-quand/>

Qui a inventé le musée (et quand) ? Depuis quand va-t-on au musée concrètement ?

Ce lieu, dont vous êtes peut-être familier, est une invention assez récente. Alors que dans l'Antiquité grecque, le *mouseïon* désigne le temple des Muses, neuf divinités des arts et de la création, il faut attendre la Renaissance pour voir les premiers musées apparaître. Avant cela, il faut en passer par le Moyen Âge où émerge l'idée de « collections », fruits de pillages de guerre ou héritages, accumulés par les nobles et souverains. Ces derniers les conservent dans des cabinets de curiosités ou de merveilles.

À la fin du Moyen Âge, l'art devient un miroir du pouvoir des puissants. En Italie d'abord puis en France, on va considérer ces biens sous un jour nouveau. C'est aussi l'époque où l'on redécouvre l'Antiquité et notamment ses vestiges (pierres gravées, monnaies, objets, sculptures...) que les humanistes vont conserver... et bientôt exposer ! Comme dès 1471 au Capitole, à Rome.

Domenico Remps, *Cabinet de curiosité*, 1690

Autre nouveauté : les souverains prennent l'habitude de s'entourer d'artistes célèbres. En témoigne en France, *Les Très Riches Heures du duc de Berry*, manuscrit entrepris vers 1410–1411 par les frères de Limbourg, ou les portraits commandités par les ducs de Bourgogne. Sans oublier la venue de Léonard de Vinci, à Amboise, sur sollicitation de François Ier. Ce dernier apporte d'ailleurs la première pierre à l'édifice du musée à travers la constitution d'une collection royale. Et c'est à Henri IV que reviendra l'initiative de rassembler les collections royales au Palais du Louvre, où logeront aussi les artistes au plus près du pouvoir. Mais il faudra patienter plus de deux siècles pour que ces œuvres soient visibles des citoyens.

Au XVIIIe siècle, sous l'influence des philosophes des Lumières, l'idée de musée chemine. Un vent nouveau se lève à Paris en 1750 avec l'ouverture de la galerie du palais du Luxembourg qui révèle les œuvres majeures du fonds royal. Cet élan se diffuse dans toute l'Europe, avec l'inauguration du British Museum en 1759 et des musées de Mannheim en 1756 de Dresde en 1760, de Cassel en 1769, de Düsseldorf en 1770. À Florence, les Offices accueillent en 1767 la collection des Médicis, tandis que les collections du pape s'installent au musée Pio-Clementino en 1784.

Ainsi sont nés les musées !

Giovanni Paolo Pannini, *Galerie de vues de la Rome Moderne*. 1754 – 1757

La Révolution française accélère encore le déploiement : les collections royales, les biens du clergé et des émigrés sont saisis, inventoriés et rejoignent le musée central des Arts, créé en 1793 au Louvre, mais également le musée des Sciences et Techniques et le musée d'Histoire naturelle. Au XIXe siècle, d'autres musées naissent d'initiatives privées – celles d'artistes (musées Rodin, Henner, Moreau) ou de collectionneurs (Émile Guimet).

Vue du Centre Pompidou depuis la rue du Renard

Un dernier coup d'accélérateur est donné dans les années 1960, à la fin de la reconstruction qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Ce boom coïncide avec des décennies de paix et de croissance économique, ces fameuses Trente Glorieuses qui verront pousser des institutions comme des champignons.

Pensez au Centre Pompidou, inauguré en 1977 !

Aujourd'hui, d'après le dernier recensement de l'Unesco, on compte quelque 95 000 musées dans le monde.

Revue Beaux-Arts, Malika Bauwens • le 27 septembre 2022

Qu'est-ce que collectionner ?

Dans le dictionnaire *Le Petit Robert*:

Collectionner : réunir des objets pour faire une collection, amasser, grouper.

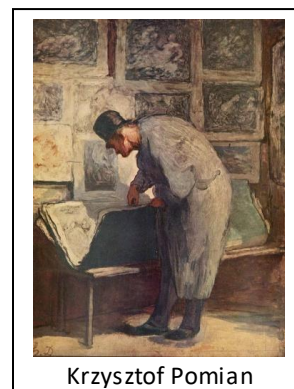
Collection : réunion d'objets rassemblés et classés pour leur valeur documentaire, esthétique, pour leur prix, leur rareté, etc. (ex: collection de tableaux).

Tous les éléments réunis dans une collection appartiennent, en général, à une même classe. Ils ont un intérêt esthétique, scientifique, historique, sentimental ou obéissent à un critère de rareté pour le collectionneur. Si dans certaines collections, des objets se retrouveront en plusieurs exemplaires, d'autres collections présenteront des objets tous différents les uns des autres. Elles peuvent être constituées d'objets précieux et/ou rares (des tableaux, des pierres précieuses...) comme d'objets plus courants (des billes, des images, des fèves...). Une collection peut être personnelle, institutionnelle ou privée et destinée à être présentée ou non.

Dans le dictionnaire *Larousse* :

Collection « Réunion d'objets rassemblés et classés pour leur valeur documentaire, esthétique, pour leur prix, leur rareté... »

« Tout ensemble d'objets naturels ou artificiels, soumis à une protection spéciale dans un lieu clos aménagé à cet effet et exposé au regard. Ces objets perdent de leur utilité ou de leur valeur d'échange pour devenir « sémiophores », porteurs d'une signification » (Krzysztof Pomian, l'un des pionniers de la recherche sur l'histoire des collections)

Krzysztof Pomian

Ranger, trier, classer

Ranger : ordonner des objets/espèces selon un critère, comme celui de la taille, de la couleur ou de la forme. Il s'agit ensuite de mettre en ordre ces éléments selon un ordre donné (croissant, décroissant...).

Exemples : Ranger des animaux par ordre alphabétique, Ranger des objets par ordre de taille, du plus petit au plus grand.

Trier : à partir d'un critère déterminé, les éléments sont répartis entre ceux qui correspondent au critère et ceux qui n'y répondent pas.

Exemples : Trier des objets de la couleur bleue et tous ceux qui ne sont pas de couleur bleue.
Trier des animaux selon qu'ils aient des plumes ou non.

Classer : regrouper des éléments par catégorie à partir d'un ou plusieurs critères (mode de déplacement des animaux, enveloppe corporelle...). Un premier ensemble est défini puis des critères permettent de définir des sous-ensembles.

Exemples : Classer des animaux selon qu'ils nagent, rampent, sautent ou volent
Autre exemple : Classer des objets selon leur forme puis selon leur couleur.

Les types de collections en art à l'école :

Daniel Lagoutte (dans « enseigner les arts plastiques ») nous rappelle que le musée de classe offre un grand potentiel d'actions aux enfants, un réservoir de matériaux pour la création et l'imagination. Il distingue 5 composantes du musée personnel.

- **Une réserve d'images** : Il s'agit de rassembler des images représentant ou évoquant un sujet choisi : - Images - Photographies - Cartes postales - Timbres – Ecrits divers - Littérature enfantine - Productions des enfants
- **Une provision de matériaux** : toute collection d'objets amenés en quantité suffisante devient matériaux possibles de création.
- **Un musée sentimental** : collection d'objets choisis pour l'émotion qu'ils véhiculent
- **Un musée imaginaire** : C'est un groupement de reproductions d'œuvres d'art amenées par le maître ou les enfants. Ils les trient, les classent selon des critères plastiques : couleur, forme... Ce musée imaginaire aide à désacraliser l'œuvre d'Art par un contact fréquent et spontané. « J'appelle Musée Imaginaire la totalité de ce que les gens peuvent connaître aujourd'hui même en n'étant pas dans un musée, c'est-à-dire ce qu'ils connaissent par la reproduction, ce qu'ils connaissent par les bibliothèques. » André Malraux
- **Un cabinet de curiosités** : Réalisation par les élèves d'un véritable « cabinet de merveilles » : les enfants rassemblent, collectent, collectionnent des objets autour d'un thème.

Le musée de classe

Comment réaliser un musée de classe :

Objectifs :

- S'interroger sur les notions de collection et de musée
- Opérer des choix et les présenter aux autres
- Trier, classer, répertorier pour valoriser au mieux son petit musée et le mettre en scène
- Apprendre à regarder pour apprécier la beauté sous tous ses aspects.

« A la fois lieu de recherche où l'on trie, sélectionne, conserve et lieu où l'on donne à voir, le musée de classe peut devenir une véritable invitation au voyage dans l'histoire des arts dans la mesure où les œuvres des élèves vont prendre du sens dans l'aura des œuvres du patrimoine. » Claude Reyt

« Tout enfant est par nature collectionneur : il affectionne particulièrement certains objets, il aime les rassembler et les conserver : « faisons les poches des enfants, nous trouverons toujours mille trésors » Le musée de classe va être un moyen d'établir une relation entre les intérêts des enfants et les productions vers lesquelles l'enseignant les engage » Daniel Lagoutte

Dans quel(s) but(s) ? Pour :

- Le plaisir, le besoin de collecter, rassembler, conserver...
- Trier, collectionner des images, des objets en fonction de thèmes, de critères de choix précis...
- Prendre la mesure de la diversité des formes d'expression et repérer les liens entre elles.
- Présenter dans la collection des œuvres sur un même thème pour pouvoir les confronter.
- Développer la capacité de faire des choix, des sélections, d'évaluer.
- S'interroger sur le rôle des musées...
- Etre capable, à partir d'une image, d'un objet, d'une œuvre de pratiquer une démarche de recherche.
- Aborder des notions thématiques plastiques : paysages, natures mortes, couleurs, formes...

Sollicitations :

- La découverte d'une œuvre d'art en classe (œuvre de l'artothèque !)
- Une sortie en ville, en forêt... au cours de laquelle on trouve des éléments naturels, des traces, des photos...
- Une lecture : roman, album, conte, poème, documentaire.... (Voir liste possible en bibliographie)
- Une sortie culturelle dans un musée ou muséum...
- Un travail plastique : réaliser le musée du papier, le musée de l'insolite, le musée du surprenant, le musée du bleu, le musée de l'écriture...
- Par un objet amené en classe sur lequel on s'interroge...

Que collectionner dans un musée de classe ?

Le musée de classe peut rassembler les objets les plus divers, des éléments naturels, des échantillons, des images, des affiches publicitaires, des photographies, des maquettes, des cartes postales, des reproductions d'art, des textes littéraires, poétiques, des livres, des albums, des croquis, des productions en arts visuels...

Le musée de classe devient une base d'une culture commune et aussi une banque de données interdisciplinaires. Il est nécessaire de **le concevoir d'une façon évolutive**.

Plusieurs étapes :

- Visite, questionnement sur un musée (les rôles, les collections, la conservation, la présentation...), accueil d'une œuvre d'art en classe...
- Collecte, documentation, apport spontané ou dirigé d'objets, images, œuvres...
- Observation, analyse : décrire plastiquement chaque élément proposé (forme, couleur, matière...)
- Tri, classement en choisissant des critères. Choisir un ou plusieurs thèmes, diversifier les collections.
- Discussions, échanges, débat...
- Réalisation plastique
- Réalisation de cartels pour chaque objet réalisé ou sélectionner. Possible travail de calligraphie, d'écriture à la plume, sur de vieilles étiquettes...
- Installation, présentation, exposition (choix à opérer...)
- Actualisation, évolution, changements...

Des idées de réalisations de collections :

On peut collectionner des objets de même nature (quelle que soit leur valeur), la quantité va obliger à opérer une sélection, à s'organiser pour répertorier, classer, inventorier...

On peut collectionner des objets de genres différents choisis pour leur qualité, on peut rechercher l'insolite, l'étrange, la trouvaille...

On y ajoutera des œuvres et références culturelles rencontrées en lien avec nos collections.

Bouteille, Tony Cragg

Exemples :

Réaliser le musée d'une couleur en regroupant des objets de toute nature d'une même couleur.

Réaliser le musée d'un personnage réel ou fictif, de soi-même...

Réaliser le musée de nos émotions : de ce qui m'amuse, me fait peur, ce qui me rend heureux...

Réaliser le musée d'un livre / album / film en regroupant différents objets, différentes images associées à l'histoire de cette œuvre.

Réaliser le musée d'un artiste...

Des idées de présentation :

Exposer c'est :

- Choisir, sélectionner les objets et œuvres.
- Mettre en valeur.
- Mettre en espace.
- Mettre en relation.

On va pour cela, envisager différentes techniques d'expositions (récipients, boîtes, valises, bocaux, coffrets, étagères, crochets...), déterminer les critères de présentation (textes, cartels, écrits...), établir des relations entre des artistes, des productions d'élèves...

On pourrait aller jusqu'à la réalisation d'un livret de visite de l'exposition (livret unique et collectif) ou livret souvenir des étapes de la réalisation de la collection (livret évolutif et personnalisé).

Travailler sur la présentation des collections :

Installation, exposition, accrochage...
 Dans des boîtes peintes ou transparentes,
 Dans un bocal, dans des petits flacons,
 Dans un lutin (images),
 Dans une valise,
 Dans des casiers empilés ou accrochés au mur,
 Sur des fils suspendus,
 Sous globe ou cloche transparent(e),
 Sur une étagère, dans une armoire aménagée,
 dans une vitrine, sur un présentoir...

(Les références culturelles citées seront sources d'idées !)

Marcel Duchamp (1936, France) La Boîte-en-valise
<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/crg7xzG>

Un exemple d'une démarche possible : thème Musée de classe de la main

1 Découvrir une œuvre de l'artothèque :

Ressources : Le dossier « le motif dans l'art contemporain » d'Anna Dos Santos

Références et pistes pédagogiques sur le motif dans le dossier cité.

<https://www.centredartlelait.com/ressources>

Le Lait
 centre d'art
 contemporain

Henri CUECO, sans titre, sérigraphie, 36,5X52, 1994.

Artiste, né en 1929, **Henri Cueco** réalise des natures mortes, des portraits et des paysages. Il s'inspire des moyens et techniques de la gravure pour réaliser ses dessins et sérigraphies : figures découpées, aplats de couleurs avec une gamme réduite. Le rapport de l'homme à la nature et le rôle social et politique de l'artiste engagé constituent les thèmes majeurs de la peinture d'Henri Cueco. Il grandit dans une région pauvre et rurale, le Limousin. **Collectionneur dans l'âme, il dresse des inventaires dans « Le Collectionneur de collections » (1995).** On l'associe au courant de la « *Figuration narrative* ».

Dans l'œuvre ci-dessus, l'espace est composé de dessins de chiens, juxtaposés, morcelés avec des numéros qui envahissent l'espace et envahissent même l'espace du cadre.

Document pédagogique 2023 par Anna Dos Santos, professeure chargée de mission au centre d'art contemporain Le Lait

2 Collecter, faire comprendre l'idée de collection et dégager un thème .

Collecter : on peut collecter par exemples des représentations de mains , lecture d'images, observations d'objets... (à ce stade, on collecte, c'est-à-dire, on amène, on accumule, on regarde, on compare...)

Au cycle 1, les enfants ne comprennent la notion de collection que s'ils sont face à une grande quantité d'objets. De plus, la notion de lien entre les objets de la collection n'est pas encore construite.

3 Produire (arts plastiques) : thème de la collection : la main et ses représentations

Dessiner sa main.

Réaliser des empreintes de mains (peinture, plâtre...)

Photocopier sa main

Découper des mains dans des magazines

Transformer des mains données photocopiées (librement ou selon une consigne...)

Et surtout regrouper toutes les productions individuelles pour prendre conscience de l'idée de collection.

4 Augmenter la collection

Découvrir des œuvres d'artistes, les décrire, les analyser, les afficher.

Produire à nouveau, en recherchant par exemple, la notion d'accumulation, de mise en couleurs, de transformation...

Produire en changeant de support : matériel : Un gant jetable, Scotch, ficelle, ciseaux, Emballages alimentaires à découper / Consignes : Utiliser le gant jetable, le gonfler d'air et le transformer dans une sculpture ou s'amuser à créer une sculpture en emballages de récupération très différente. Seule contrainte : intégrer une main dans sa sculpture !

Autre consigne : je dessine autrement mes mains « elles deviennent gigantesques » ou « mes mains expriment un mot... »

Références culturelles : les mains de RODIN, de Léonard De Vinci et Coplans :

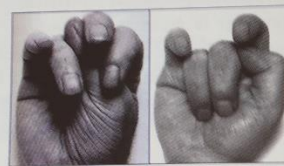
Etude de mains

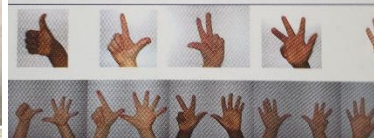
La cathédrale

Le secret

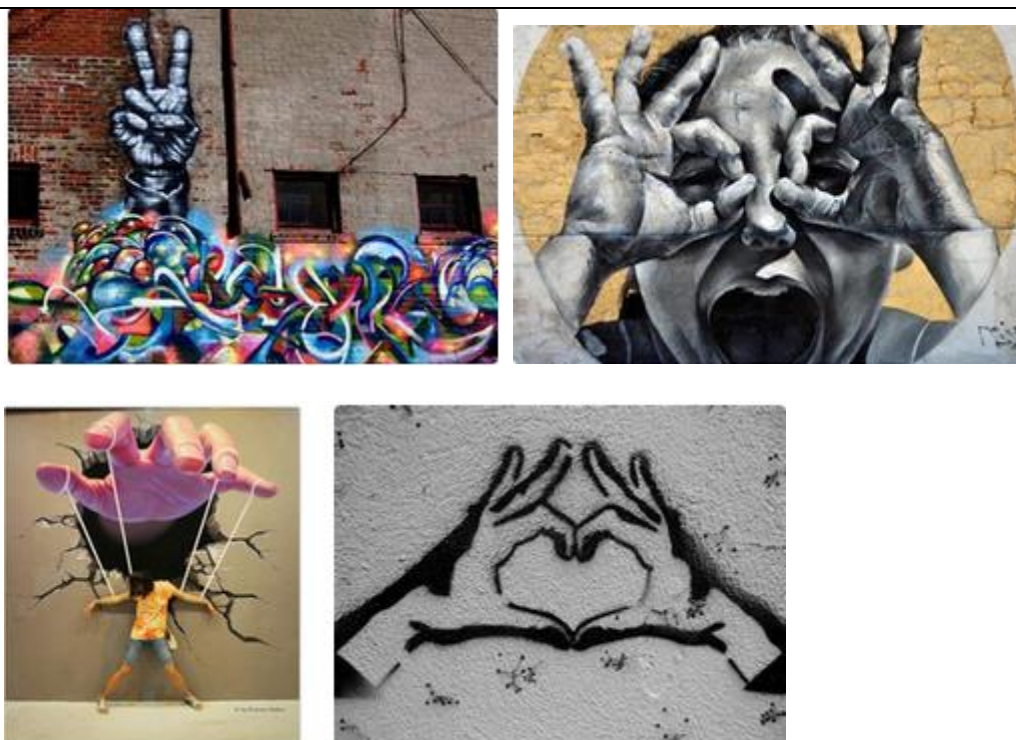
John Coplans, Autoportraits,
1998, Reykjavik Art Museum,
Kjarvalsstaðir, Flokagata,
105 Reykjavik, Islande.

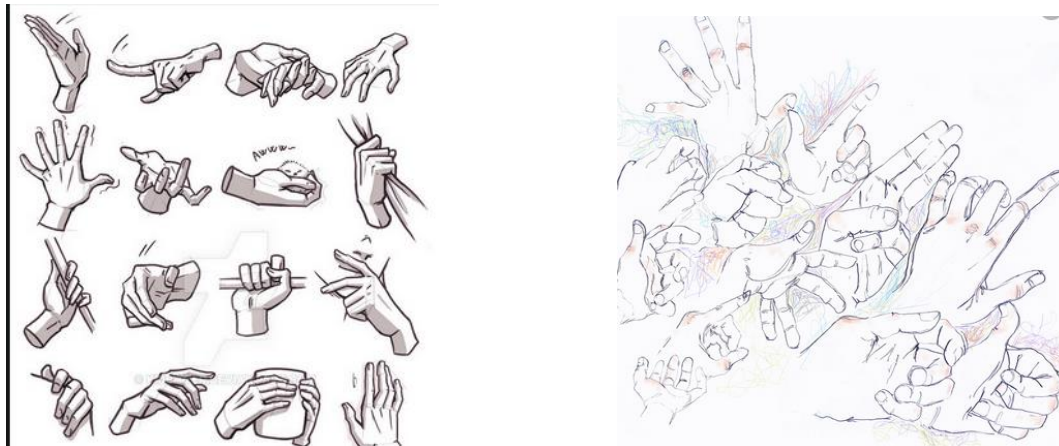
Série inventée par des élèves de
MS/GS à partir de deux « Self
portraits » de John Coplans.
La série « nombres » s'arrête
d'elle-même au nombre de doigts
contenus dans les deux mains
d'un enfant.

Autres œuvres associées : des œuvres de street art

Autres références associées : des mains dans la BD

Visiter le musée de la main : <https://www.museedelamain.ch/fr/104/le-musee#190>

5 Faire vivre la collection : enrichir le musée de classe

Un musée de classe est un fonds d'objets, d'images, de travaux de classe, de reproductions d'œuvres d'art, d'œuvres originales quand cela est possible... Il est un support de classification, pouvant selon les besoins et les recherches en cours, être bouleversé. Enfin il permet d'inventorier des moyens de mettre le travail en valeur.

On doit le faire vivre pour continuer de le regarder, d'y trouver de l'intérêt.

Transfert d'une collection d'empreintes de mains réalisée par les élèves de MS/GS vers un lieu d'exposition dans l'école : salle de motricité (lieu commun à l'ensemble de l'école)

Le musée de classe est un lieu de rencontre entre les élèves de l'école, les enseignants, les parents. Il est à l'origine de discussions qui font verbaliser les enfants et qui amèneront également à faire évoluer le musée lui-même.

Les élèves vont être amenés à faire régulièrement de nouveaux rangements, classements et tri pour créer une nouvelle organisation.

Au cours de son évolution, l'enseignant veille à amener de nouvelles références culturelles et du matériel (carton, pâte à fixer, punaises, étagères, socles, différents présentoirs de récupération, grilles, affiches, boîtes, valises, bocaux...) afin de faciliter et rendre possible le travail des enfants.

Mais ce sont bien les élèves, pendant la classe, qui réfléchissent et participent (selon leur âge) à l'affichage, l'accrochage, la présentation, l'organisation...

L'accrochage, l'exposition, la mise en valeur :

La démarche : présenter pour VALORISER, faire connaître, donner envie de faire, nourrir l'imagination et la recherche... et non pour décorer.

L'accrochage :

- Exposer c'est faire des choix
- Agencer les productions entre elles
- Réfléchir à une mise en scène (déplacement du spectateur...)
- Faire participer les élèves

Les supports possibles :

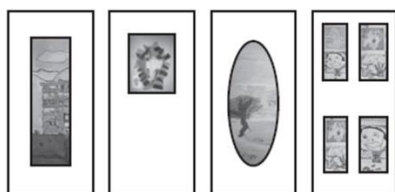
Panneaux de contreplaqué, Panneaux de carton plume, Grilles, Murs...

Pour les œuvres en 3D, penser aux socles : prendre ou construire des socles en carton, en bois, peints ou non, utiliser des cagettes, des palettes, des briques, des parpaings...

Choix de l'encadrement

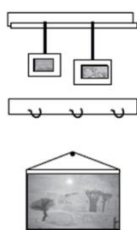
Des idées pour encadrer : boîtes et cartons évidés, boîtes de CD, bocaux, pochettes plastiques, couvercles de boîtes, cadres en carton...

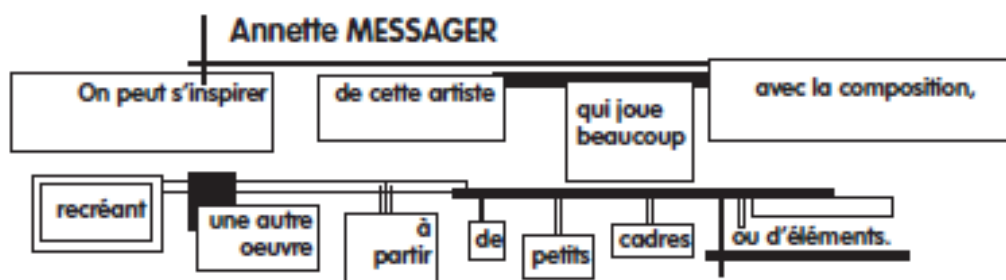

Modes de suspension

Penser à afficher à la hauteur du regard des adultes et des enfants !

Eviter d'afficher au-dessus des portes et sur les fenêtres (sauf si on veut utiliser la transparence).

Référence culturelle : Annette Messenger (2000) *Peluches en acrylique, cordes*, 300 x 540 cm.
Collection MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne.

La place de l'objet en art : petite parenthèse supplémentaire

Un musée, un muséum, un cabinet de curiosité, une exposition... ce sont avant tout une collection d'objets ! Nous pouvons questionner la place accordée à l'objet dans la société et dans l'art.

Tout objet existe matériellement (forme, grandeur, matière), il affecte les sens, notamment la vue, et répond à une fonction. Sont synonymes d'objets article, bibelot, instrument, ustensile, outil, colifichet, babiole, bagatelle, broutille, camelote, truc, machin, chose, termes plutôt dévalorisants qui privent quelque peu l'objet de sa dignité...

L'objet s'appréhende en premier lieu par la vue, le regard, que les Arts visuels visent à éduquer. Nous ne sommes pas loin de nos anciennes séances d'observations attentives, précises, du monde naturel. L'ambition de la pédagogie est de former des individus libres, critiques, capables de répondre à des situations nouvelles. Aujourd'hui notre société étant envahie d'objets de consommation, il est important de sensibiliser l'enfant à la place de ceux-ci, leurs fonctions, leurs utilités et leurs limites.

<https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/135210/135210-22047-28043.pdf>

La ressemblance avec la nature morte

A partir du XVIème, des artistes cherchent à observer et représenter fidèlement le réel.

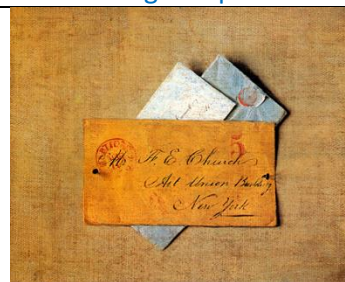
On peut inciter les élèves au dessin d'observation, puis à une représentation plastique précise d'objets du quotidien. Ainsi, on observe avec précision des objets que l'on ne regarde plus !

Cézanne, *Nature morte*, 1887

Matisse, *Nature morte au magnolia*,

Trompe-œil. Edwin Church-nature-morte 1892

Le montage, le collage

Au XXème siècle, les artistes donnent une nouvelle existence aux objets en les assemblant. On s'éloigne de la valeur utilitaire de l'objet qui devient support d'imagination et de rêve.

On va inciter les élèves à produire en utilisant des objets, des fragments d'objets et des éléments peints, collés, dessinés...

Joan Miro, *L'objet du couchant*, 1936.

Raoul Hausmann, *L'esprit de notre temps*, 1919.

Joan Gris, *L'échiquier*, 1915

Les objets détournés

A partir de 1915, Marcel Duchamp invente le « ready-made » et détourne des objets existants « *déjà prêts* », il leur ajoute un titre qui les sort du monde réel.

Ainsi, on incitera les élèves à porter un regard humoristique et décalé sur les objets, en les observant et en leur donnant une seconde vie par le seul biais d'une légende.

Les objets magnifiés

Détourné de sa fonction première, l'objet est utilisé pour sa symbolique, sa couleur, sa géométrie, ses qualités plastiques...

Les élèves pourront prendre un objet et devoir le mettre en valeur, grâce aux moyens plastiques mis à leur disposition. Mon objet devient le plus beau.

Dossier très complet de l'académie de Nice sur les objets dans l'art : <https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dsden06/eac/wp-content/uploads/sites/5/2021/11/objets-objets-c.pdf>

De l'observation des objets à la collection d'objets, il n'y a qu'un pas !

Des artistes collectionneurs

Des artistes :

Les collections dans les œuvres contemporaines

Ressource très complète avec des œuvres directement accessibles :

<https://artplastoc.blogspot.com/2013/09/156-les-collections-dans-les-uvres.html>

Arman

Arman s'est intéressé au statut de l'objet et au rapport que les sociétés modernes entretiennent avec celui-ci, entre sacralisation et surconsommation-destruction. Il a mis en scène des "accumulations", c'est-à-dire des sculptures réalisées à partir de la juxtaposition d'objets semblables (comme des rouages, des pièces métalliques mais aussi des chars et des voitures).

En images : <http://www.armanstudio.com/artworks>

Ben

Bien connu pour ses inscriptions, Ben est proche des idées de Marcel Duchamp et pense que tout est art. Il remplit sa maison d'objets qu'il trouve ou achète en brocante et vide-grenier. La reconstitution de son ancien magasin de Nice est aujourd'hui exposée au Centre Pompidou.

Le magasin de Ben au Centre Pompidou :

<https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cKxLbEz/rj5kopG>

Boltansky

À travers les objets qu'il met en scène, Boltansky nous invite à reconstituer l'histoire, réelle ou fictive, du ou des propriétaires des objets.

En savoir plus : <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-BOLTANSKI/ENSboltanski.htm>

Tony Cragg

Dans les œuvres de Cragg, l'objet industriel, devenu déchet et matériau de rebut, est récupéré et réinvesti en fonction de sa forme et de sa couleur pour retrouver une nouvelle vie. Bouteilles de plastique, jouets, chaussures, ustensiles de cuisine ou boîtes en carton, privés d'usage et abandonnés, sont collectés par l'artiste et disposés au sol ou au mur pour recréer des formes simples tels que cercles, croissants de lune ou cornes d'abondance ...

<https://www.tony-cragg.com/>

Marcel Duchamp

Marcel Duchamp invente le « ready-made » et détourne des objets existants « *déjà prêts* », il leur ajoute un titre qui les sort du monde réel.

<https://www.youtube.com/watch?v=OGMmnDsW6h8>

Robert Kuśmirowski

Dans son travail, Robert Kuśmirowski regroupe des objets évocateurs dans la mémoire individuelle et collective pour en faire surgir des histoires nouvelles. Dans *Graduation Tower et Stronghold*, il met en scène ses collections d'objets dans des installations monumentales.

Graduation Tower : <http://mnk.pl/exhibitions/robert-kusmirowski-graduation-tower>

Des documents d'archives sur les artistes collectionneurs :

<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02980838/document>

Des références culturelles :

Le musée d'œuvres d'art est un groupement de reproductions d'œuvres d'art. Les enfants les trient, les classent selon des critères plastiques : couleur, forme... Ce musée sert à désacraliser l'œuvre d'art par un contact fréquent et spontané.

Par exemple, le champ référentiel autour de la composante « or et argent » est large : Yves Klein, Arman, César, Andy Warhol, Gustave Klimt, JP Raynaud, Niki de Saint Phalle, Brancusi...

Arman (Armand Fernandez, dit) *Miaudulation de friture*, 1962 : Accumulation de lampes de radio et polyester dans une boîte sous plexiglas

Le magasin de Ben, assemblage de matériaux divers, Benjamin Vautier dit Ben, 1958

Bouteille verte (organisation d'objets), Tony Cragg, 1980

La boîte en valise, Marcel Duchamp, 1941

Les égoïstes, Arman, 1964

Palette, Tony Cragg, 1985
Objets en plastique bleu, jaune, rouge, 162 x 180 cm, collection FRAC Bourgogne

Untitled (Soap Bubble Set), Joseph Cornell, 1936.
<https://histoiredelartcollective.wordpress.com/2014/10/04/les-boites-de-joseph-cornell/>

AV et collections, p.13

AV et collections, p.14

Pour aller plus loin : ressources sur « les cabinets de curiosités » disponibles sur demande.
(Définition, création en classe, références culturelles...)

Bibliographie, ressources

Ressources du centre d'art Le Lait :

<https://www.centredartlelait.com/ressources>

Une séquence de formation : au cycle 2

<https://www.reseau-canope.fr/BSD/sequence.aspx?bloc=704>

Des ouvrages :

Musées

 <p><i>Musée des ours</i>, Isabelle Gil, école des loisirs</p>	 <p><i>Tibois fait son musée</i>, Kanstad-Johnsen, Ashild</p>	 <p><i>Détails en pagaille ! Volume 1</i> Élisabeth de Lambilly, édition Palette...</p>	 <p><i>L'ange disparu</i> de Max Ducos. Ed. Sarbacane</p>
---	--	---	--

Petit musée, Alain Le Saux et Grégoire Solotareff, 149 mots, d'Aigle à Zèbre, illustrés par les détails de 149 tableaux de grands peintres, de Jérôme Bosch à Picasso

L'ange disparu de Max Ducos. Ed. Sarbacane, 2010.

Ernest et Célestine au musée, Gabrielle Vincent, Ed: Casterman, 2003

<https://www.ricochet-jeunes.org/articles/la-representation-du-musee-dans-les-albums-jeunesse>

Collections

 <p><i>Le petit collectionneur de couleurs</i>, Poillevé, Sylvie</p>	 <p><i>Tout Un Monde</i>, Katy Couprie, Antonin Louchard,</p>	 <p><i>Magasin Zinzin, aux merveilles d'Alys</i>, Frédéric Clément</p>	 <p>Le livre Arts visuels & collections cycles 1, 2 & 3 d'Anne Giraudeau https://www.reseau-canope.fr/notice/arts-visuels-collections.html</p>
---	--	--	---

Des liens

Extrait de l'ouvrage « arts visuels et collections »

<https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/90497/90497-22046-28041.pdf>

Dossier : Mettre en scène ! Des objets :

http://77learts.free.fr/Gazettes2/fiche_arts_visuels_10.pdf

La notion de collection d'objets au cours du temps :

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/arts_visuels/?page_id=1652