

La conception des projets d'éducation artistique et culturelle doit se structurer dans le cadre du référentiel de l'arrêté interministériel du 1er juillet 2015 .

Vous trouverez ci-dessous une grille synthétique du support pédagogique proposé, réalisée par

Christophe BROTONS, chargé de mission pour la Délégation académique à l'éducation artistique et culturelle auprès du service éducatif du musée INGRES-BOURDELLE à Montauban.

TITRE « Espace, Couleur, Épiphanie » de Georges Rousse Exposition temporaire au Musée Ingres Bourdelle (salle du Prince Noir)
SUPPORT PEDAGOGIQUE A DESTINATION DES... Cycle 3, 4, Lycée
LA PROPOSITION PEDAGOGIQUE EN QUELQUES MOTS... Sur fond blanc de Malevitch que Georges Rousse choisit d'intervenir dans le champ photographique établissant une relation inédite de la peinture à l'Espace. Il investit alors des lieux abandonnés qu'il affectionne depuis toujours pour les transformer en espace pictural et y construire une œuvre éphémère, unique, que seule la photographie restitue. Pour permettre aux spectateurs de partager son expérience de l'espace, il présente, dès le début des années 80, ses images en tirages de grand format. Cette œuvre forte et singulière, qui déplace les frontières entre les médias traditionnels, s'est immédiatement imposée dans le paysage de l'art contemporain. Il a travaillé autant dans des espaces abandonnés ou des lieux prestigieux classés comme le château de Chambord, La Conciergerie à Paris . Les contraintes sont différentes, mais elles font partie de son processus créatif. Apprécié au Japon, il s'est emparé de lieux comme Hiroshima, Kobé, Fukushima. A Montauban, Georges Rousse succède ainsi à Miguel Chevalier dans cet espace du musée consacré aux artistes contemporains, la salle du Prince Noir, pour une création éphémère. Appréciant la peinture de celui qui a en partie donné son nom au musée, Jean Dominique Ingres, il s'est inspiré de son tableau la "Vierge à l'hostie" pour sa propre création, baptisée "Épiphanie". C'est comme une apparition , entre l'existant et l'inexistant, c'est l'éphémère. L'architecture du lieu, l'espace, les volumes, les couleurs des murs, la lumière ont été autant de paramètres dans sa démarche artistique. Afin de rendre compréhensible son cheminement créatif, plusieurs photographies de son travail préparatoire sont présentés à l'entrée de la salle Chandos, ensuite celle-ci accueille le grand tirage photographique réalisé par Georges Rousse. Ce cliché remet à plat la vision tridimensionnelle de l'espace ainsi traité, venant déstabiliser le regard du spectateur. Pour finir la salle du Prince Noir avec ses briques, ses pilastres, ses voûtes et sa collection de lapidaires se transforment en un espace pictural contemporain, uniquement construit d'un seul point de vue, celui de l'artiste lors de sa création, posant ainsi une œuvre à la dimension spirituelle, en hommage au célèbre tableau d'Ingres « La Vierge à l'hostie ». Il crée une anamorphose composée de formes géométriques peintes en blanc. Selon Jurgis Baltrusaitis, l'anamorphose est une « projection des formes hors d'elles-mêmes, conduite en sorte qu'elles se redressent à un point de vue déterminé ». Le point de vue s'avérant essentiel, puisque pour Georges Rousse « l'œuvre achevée est toujours la photographie finale prise du point de vue à partir duquel est construit et déconstruit l'espace. » L'œuvre picturale du photographe plasticien restera un an avant de disparaître, seule la photographie gardera mémoire de cette rencontre entre l'artiste et le lieu.
LES 5 AXES PRIORITAIRES DE L'EAC (cocher les axes concernés par la proposition) ☐ Chanter ☐ Lire ☒ Regarder ☒ S'exprimer à l'oral ☒ Développer son esprit critique
DOMAINE(S) CULTUREL(S) ET ARTISTIQUE(S) CONCERNE(S) ☐ Archives ☒ Arts visuels ☐ Bande dessinée ☐ Cinéma/audiovisuel ☐ Théâtre ☐ Musique ☐ Danse/arts du cirque ☐ Littérature ☐ Langue vivante régionale ☒ Patrimoine/architecture ☐ Culture scientifique technique et industrielle ☐ Éducation au développement durable ☒ HDA

OBJECTIFS DE FORMATION

LES TROIS PILIERS DE L'EAC	GRANDS OBJECTIFS DE FORMATION VISES	AUTRES OBJECTIFS DE FORMATION (objectifs disciplinaires et/ou transversaux, compétences, capacités...)
Fréquenter (Rencontres)	☒ Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres	<p>Cycle 3 et 4, Arts Plastiques</p> <p>Les compétences possiblement visées :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Expérimenter, produire, créer -Mettre en œuvre un projet artistique -S'exprimer, analyser sa pratique et établir une relation avec celle d'un artiste <p>Trois axes peuvent être privilégiés à partir de ces compétences :</p> <ul style="list-style-type: none"> -La représentation plastique -Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace -La matérialité de la production artistique <p>Le questionnement possible :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur <p>La présence matérielle de l'œuvre dans un espace, la présentation de l'œuvre: le rapport d'échelle, l'in situ, la dimension éphémère, l'architecture de l'espace.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'expérience, l'observation et l'interprétation <p>Identifier la part du hasard et de l'intention</p> <ul style="list-style-type: none"> -Découvrir et utiliser les qualités plastiques et les effets visuels lors d'un atelier notamment par la mise en œuvre et les interactions entre les outils, le médium et support. <p>Le croisement entre les enseignements : Culture et création artistiques en lien avec la technologie, l'histoire, les mathématiques, le français et le professeur documentaliste :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace - Architecture, art, technique et société : l'évolution de la création architecturale. - Les figures géométriques dans l'espace. <p>Lycée, option Arts Plastiques</p> <p>Les compétences travaillées selon l'entrée ou l'objectif de séquence :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive <p>Expérimenter, produire, créer en expérimentant un langage et des moyens plastiques en s'inspirant de cette exposition éphémère.</p> <p>Mettre en œuvre un projet artistique individuel ou collectif notamment en concevant, en réalisant, et en donnant à voir des projets artistiques à partir de cette rencontre.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Questionner le fait artistique en analysant et en interprétant une pratique, une démarche, une œuvre. La présentation en photos dans la salle Chandos peut servir de base à ce questionnement. <p>Le questionnement</p> <p>Il peut se porter sur les pratiques plastiques et artistiques (graphiques, picturales, architecturales et l'image fixe avec la photographie) .</p> <p>Lycée, Arts Plastiques spécialité, Première et Terminale</p> <p>Champ des questionnements artistiques interdisciplinaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d'espace et d'objet. <p>Champ des questionnements artistiques transversaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> -L'art, les sciences et les technologies : dialogue ou hybridation exemple L'artiste chercheur, ingénieur, inventeur, explorateur . -Mondialisation de la création artistique : métissages ou relativité des cultures du monde notamment avec l'idée de création dans l'itinérance du voyage personnel, d'une carrière artistique. Le parcours personnel de Georges Rousse avec ses créations au Japon en Inde notamment peut être le point d'appui de ce questionnement.
	☐ Échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture	
	☒ Appréhender des œuvres et des productions artistiques	
	☒ Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire	
Pratiquer (Pratiques)	☒ Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production	
	☒ Mettre en œuvre un processus de création	
	☒ Concevoir et réaliser la présentation d'une production	
	☐ S'intégrer dans un processus collectif	
	☒ Réfléchir sur sa pratique	
S'approprier (Connaissances)	☒ Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique	
	☒ Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel	
	☐ Mettre en relation différents champs de connaissances	
	☒ Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre	

L'arrêté du 1er juillet 2015 propose pour chaque grand objectif de formation des repères de progression qui permettent de préciser les attendus selon l'âge des élèves, indicateurs pour le projet (champs obligatoire) .

PROPOSITION PEDAGOGIQUE ET COMPETENCES SPECIFIQUES DE L'EAC

LES TROIS PILIERS DE L'EAC	GRANDS OBJECTIFS DE FORMATION VISES
Fréquenter (Rencontres)	☒ Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
	☐ Échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture
	☒ Appréhender des œuvres et des productions artistiques
	☒ Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire
Pratiquer (Pratiques)	☒ Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production
	☒ Mettre en œuvre un processus de création
	☒ Concevoir et réaliser la présentation d'une production
	☐ S'intégrer dans un processus collectif
	☒ Réfléchir sur sa pratique
S'approprier (Connaissances)	☒ Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
	☐ Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel
	☐ Mettre en relation différents champs de connaissances
	☒ Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre

L'arrêté du 1er juillet 2015 propose pour chaque grand objectif de formation des repères de progression qui permettent de préciser les attendus selon l'âge des élèves, indicateurs pour le projet (champs obligatoire)

PRESENTATION DE LA PROPOSITION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

(Cycle 3, 4 et lycée)

Cette découverte va permettre aux élèves une ouverture vers une autre esthétique par la rencontre d'une œuvre d'un artiste contemporain qui s'approprie des lieux et des espaces insolites ou chargés d'une histoire qui les imprègnent profondément. Les salles Chandos et Prince Noir du musée où se déploie cette exposition temporaire cultivent à la fois le contraste avec l'œuvre et permettent une approche progressive et pédagogique de l'œuvre et de son processus de création.

L'invitation à une expérience artistique pour l'élève est claire et permettra d'initier ou d'approfondir une réflexion sur sa pratique, mais aussi selon le projet de l'enseignant d'amener l'élève et le groupe à réfléchir sur une présentation de leur production issue de cette rencontre. Les formes peuvent être variées (présentation écrite, sous forme de journal par exemple, ou orale, filmée ou enregistrée) peut-être élaborée par exemple en interdisciplinarité avec le professeur de français.

L'exposition permet un enrichissement de la perception de l'élève par l'appropriation de l'œuvre, du lieu de l'exposition qui est une partie intégrante et de la source de l'inspiration de l'artiste Georges Rousse. Ce processus d'appropriation de l'élève est le terrain favorable à l'analyse, qui lui permettra de construire son jugement.

QUELQUES PISTES PEDAGOGIQUES EN ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL

FREQUENTER

Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir de rencontrer des œuvres

Favoriser l'ouverture à des esthétiques différentes pour l'élève avec cette rencontre d'une œuvre éphémère dans un lieu que l'artiste s'est réapproprié, la salle du Prince noir.

Familiariser l'élève avec une production artistique contemporaine.

Appréhender des œuvres et des productions artistiques

Permettre une adaptation de son comportement face aux œuvres et aux productions artistiques selon les circonstances de la rencontre. Le déploiement dans trois espaces de cette création éphémère, permet un cheminement intellectuel avec tout d'abord, le processus de réflexion de l'artiste à travers une série de photographies qui montrent ses tentatives, ses échecs, ses choix. Puis la découverte de l'œuvre réalisée, sous une forme photographique dans la salle Chandos puis le choc de rencontre avec le réel de l'œuvre et de son espace, la salle du Prince Noir. Cette spatialité de l'exposition permet une découverte personnelle de l'œuvre d'une manière plus autonome.

PRATIQUER

Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production

L'exploitation de matériaux au service d'une intention sur le cycle 3 est une option possible en s'inspirant de la démarche de l'artiste pour cette création éphémère qui tour à tour à intégrer dans son processus créatif les contraintes et les possibles notamment des couleurs et des formes de la brique, de la pierre de la collection lapidaire et des dalles de la salle, mais aussi la question du colorant utilisé sa texture, sa résistance...

L'emploi de différentes techniques et la réalisation de choix en fonction d'un projet de création pour le cycle 4 sont pertinents notamment sur l'illusion d'optique, la proposition d'un atelier sur cette base par le service éducatif est possible.

Mettre en œuvre un processus de création

Si le choix d'une expérience créative est retenu l'implication dans les différentes étapes de la démarche de création de l'élève, mais également la prise d'initiatives, l'engagement et l'exercice de sa créativité peuvent être des critères en terme de pratiques soit individuellement ou collectivement.

L'invitation a une expérience artistique pour les élèves qui les amène à une production personnelle est tout à fait possible dans l'espace de la salle face à l'œuvre de Georges Rousse.

Leur implication dans les différentes étapes de la démarche de création par leur prise d'initiatives, leur engagement, l'exercice de sa créativité est un champ qui s'ouvre avec la découverte de cette œuvre éphémère.

Des pistes pour des projets interdisciplinaires à partir de la découverte de cette exposition pourraient avoir axes forts :

- faire des élèves des médiateurs des œuvres de Georges Rousse (analyse de l'œuvre, présentation du processus de création, perception de l'œuvre...) en enregistrant par exemple des outils de médiation sonore notamment dans le cadre du dispositif "La classe, l'œuvre".
- la pratique liant les domaines artistique et littéraire à partir des œuvres de Georges Rousse : réinterprétation, production littéraire, graphique, plastique, matérielle ou numérique, mise en scène...

Concevoir et réaliser la présentation d'une production

Le processus de création individuel ou collectif peut amener les élèves à réaliser des choix et à penser à des dispositifs de présentation .

La présentation de sa production en tenant compte du contexte est aussi un facteur à travailler en terme de pratique avec des pistes pour la valorisation des productions des élèves comme par exemple la mise en ligne des productions sur le site internet du musée et/ou l'exposition des productions au sein de l'établissement scolaire.

S'APPROPRIER

Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique

L'exposition permet un enrichissement de la perception de l'élève par une première analyse pour construire son jugement.

Un point de vue peut émerger que l'élève devra argumenter.

Mettre en relation différents champs de connaissances

Cette découverte met en relation plusieurs éléments constitutifs de l'œuvre notamment le lieu de sa présentation et la source de cette inspiration avec les effets qu'elle produit.

Un travail préparatoire ou à la suite de la visite permettra une utilisation de ressources pertinentes pour analyser l'œuvre et en déduire du sens.

.....

Une autre thématique est possible en lien autour et avec la source de son inspiration la *Vierge à l'hostie* de Jean Dominique Ingres ou au-delà avec une autre œuvre majeure du maître *Jésus parmi les docteurs* qui sont présentes au musée

RAPPEL dès son retour à Paris, Ingres est précédé par le succès d'*Antiochus et Stratonice* qui fut un véritable événement. Artiste incontournable, la famille royale le charge de concevoir les vitraux de la chapelle néogothique de Neuilly et lui commande une ambitieuse composition religieuse *Jésus parmi les docteurs* qui se trouve également au musée.

Jésus parmi les docteurs est une œuvre qui révèle une réflexion tardive et volontairement purifiée de la thématique religieuse dans laquelle la simplicité du message est évoquée dans l'image du Christ enfant, serein et profondément humain.

La Vierge à l'hostie est une incarnation de la maternité et de la pureté de l'idéal féminin, de l'amour chrétien et de la ferveur religieuse, l'image de la Vierge allait être un des thèmes catholiques les plus étudiés par le peintre. Inspirées de Raphaël, mais aussi d'autres peintres de la Renaissance, ces Vierges unissent élégance, sensualité et féminité avec foi, spiritualité et virginité.

POUR ALLER PLUS LOIN

Sitographie

-<https://www.georgesrousse.com/>

-Conférence de Georges Rousse, Plasticien - Architectures: une ultime image-

<https://www.youtube.com/watch?v=9CBLArGsNCY>

-La Page du Fond Régional d'Art Contemporain Auvergne consacrée à l'artiste

<https://www.frac-auvergne.fr/artiste/rousse/>

Bibliographie

-Georges Rousse, *Points de vue*, Paris, Les Editions de l'Eclosioir, 2013

-Georges Rousse, *Architectures*, Paris, Acte Sud, 2010

-Georges Rousse, *Tour d'un monde 1981-2000*, Paris, Acte Sud, 2008

-Georges Rousse, *Arles*, Paris, Acte Sud, 2006

Filmographie pédagogique

YouTube, **Regards de Provence** qui présente 32 vidéos comprenant des interviews et des installations réalisés par l'artiste.

-<https://www.youtube.com/channel/UCm1b7U2CaOI-H3fmMRxBtPQ>