

Art
en immersion

PROGRAMME EDUCATIF ET CULTUREL

DALÍ

l'énigme sans fin

Sommaire

A propos de la Fondation Culturespaces 3

Présentation du programme « Art en immersion » 4

Avant de commencer 5

Partis pris pédagogiques

Objectifs pédagogiques

Activités et progression pédagogiques

ETAPE 1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

Repères sur Dalí 7

1. Un artiste nous parle 8

2. Qui es-tu, Monsieur Dalí ? 9

3. De près ou de loin 10

4. Un jour, j'ai vu... tellement d'histoires 11

5. Je l'ai déjà vu 12-13

6. 4 font un tout 13

ETAPE 2 - VISITE IMMERSIVE

7. C'est quoi, l'art numérique ? 15

ETAPE 3 - EXPRESSION ARTISTIQUE

8. Après la rencontre,
le temps de l'expression 17

9. Réfléchir et conclure 18

Partenaires institutionnels
et mécènes du programme 19

À PROPOS DE LA FONDATION CULTURESPACES

Favoriser l'inclusion sociale par la culture

"La créativité des enfants est un trésor à cultiver. Dans la vie d'un enfant, il est des signes qui ne trompent pas. Quand il se développe physiquement et intellectuellement, quand il se met à explorer le monde de lui-même, quand il invente et crée librement, on se dit qu'il a grandi. Mieux encore, qu'il a mûri et franchi une première étape vers ce qui fera de lui un adulte libre et accompli."

Bruno Monnier,
Président de la Fondation Culturespaces

Consciente des inégalités en matière d'offre culturelle, la Fondation Culturespaces développe depuis 2009 des programmes éducatifs destinés à favoriser l'accès aux arts et au patrimoine pour les enfants fragilisés par la maladie, en situation de handicap ou d'exclusion sociale.

Grâce à ces programmes sur mesure, la Fondation Culturespaces donne aux enfants de découvrir les richesses de l'histoire et de l'art, afin de les aider à se construire par la culture.

Notre ambition : faire vivre aux enfants des expériences artistiques et culturelles uniques pour leur permettre de libérer leur créativité.

Notre engagement est triple :

- **Eveiller à la culture**, à l'art et au patrimoine afin de favoriser l'émerveillement, la contemplation et la curiosité ;

- **Développer l'éducation et la pratique artistiques** manuelles pour agir de façon positive sur les intelligences émotionnelle, sensible et relationnelle ;

- **Révéler la créativité** de chaque enfant pour lui donner confiance en soi et en l'autre, tout en lui permettant de s'émanciper.

En 2020, la Fondation Culturespaces agit en partenariat avec 11 établissements culturels au bénéfice de 10 000 enfants.

Le programme « **Art en immersion** » a été lancé en 2018 dans le cadre de l'ouverture de l'Atelier des Lumières (Paris), premier centre d'art numérique en région Île-de-France. En 2019, Art en immersion est déployé en Région Sud et en Occitanie, en partenariat avec les Carrières de Lumières (Baux-de-Provence). Depuis 2021, le programme est développé en région Nouvelle-Aquitaine, en collaboration avec les Bassins de Lumières (Bordeaux).

Remerciements

La Fondation Culturespaces remercie tout particulièrement les mécènes du programme Art en immersion 2021 : le **Groupe Monnoyeur**, la **Fondation ENGIE**, la **Fondation Groupe ADP** et le **Groupe MACIF**.

Le matériel pour les ateliers créatifs est offert par **PEBEO**.

L'équipe

Clémence Finaz, déléguée générale

Bianca Ciampolini, coordinatrice générale du programme « Art en immersion »

Laure d'Eszlary, médiatrice culturelle

Marie-Amandine Brunelle, médiatrice culturelle

LE PROGRAMME ART EN IMMERSION

« Art en immersion » est un programme éducatif et culturel national, qui vise à développer la culture générale et la créativité des enfants fragilisés par la maladie, en situation de handicap ou d'exclusion sociale.

En région Île-de-France, le programme est déployé autour de l'exposition *Dalí, l'énigme sans fin* présentée à l'Atelier des Lumières, à Paris.

En 2021, « Art en immersion » s'adresse aux enfants en classe de CE2 à CM2 scolarisés dans des écoles relevant de l'éducation prioritaire (REP ou REP+) ou situés en zones rurales isolées et aux dispositifs ULIS. Il est également proposé aux structures sociales d'accueil d'enfants de 9 à 11 ans (associations de quartier, centres sociaux...), aux structures médicoéducatives ainsi qu'aux services pédiatriques d'hôpitaux.

Les 4 étapes du programme

► Etape 1

Atelier pédagogique en classe ou dans la structure. L'objectif est de faire découvrir l'univers artistique de Salvador Dalí aux enfants et de les familiariser avec quelques-unes de ses composantes.

(Durée : 1h30)

► Etape 2

Visite libre de l'exposition numérique *Dalí, L'énigme sans fin* à l'Atelier des Lumières, à Paris.

(Durée : 1h30)

► Etape 3

Atelier créatif en classe ou au sein de la structure. Les enfants, après avoir contemplé,

exploré et appris à décrypter des œuvres de Dalí, sont confrontés à une situation-problème dans le cadre d'une activité plastique leur proposant de représenter un rêve avec des techniques plastiques mixtes de collages et de dessin. La mise en commun des réalisations et des procédés utilisés par les uns et les autres leur permettra de faire le lien entre leur travail et celui de l'artiste. (Durée : 1h30)

► Etape 4

Mini-exposition au sein de l'école ou de la structure permettant aux enfants de présenter leurs œuvres, d'inviter parents et proches et d'expliquer ce qu'ils ont découvert et appris.

Cette dernière étape est laissée à la libre organisation de chaque enseignant, sans faire l'objet de plus de détails dans le présent guide.

Pour en savoir plus

L'Atelier des Lumières

La fonderie du Chemin-Vert a été créée en 1835 par les frères Plichon. Les pièces fabriquées étaient essentiellement utilisées pour la marine de guerre, les locomotives et les moteurs à explosion. En 1929, très concurrencée, la fonderie ferme ses portes. En 2013, Bruno Monnier, président de Culturespaces, découvre l'ancienne fonderie inoccupée. Il a l'idée d'y créer un centre d'art numérique à l'image de celui des Carrières de Lumières, aux Baux-de-Provence. L'Atelier des Lumières accueille ses premiers visiteurs en 2018.

Avant de commencer

Partis pris pédagogiques

Les différentes étapes du programme d'éducation artistique « Art en immersion » constituent un outil complémentaire de l'enseignement des arts plastiques. Totalement organisé autour d'échanges et de partages oraux, ce parcours invite chaque enfant à observer des œuvres ou des images, à les comparer entre elles, à explorer les dispositifs et les représentations plastiques... Vous trouverez dans ce guide des repères pour mener chaque séquence pédagogique, ainsi que des pistes de prolongement. Chaque activité s'organise autour de phases actives de recherche, d'écoute et d'échange entre les élèves. Selon les instructions de l'Education nationale, il est en effet recommandé d'initier les élèves au questionnement et de les entraîner à l'usage de la parole, pour que les savoirs se construisent collectivement. Les activités doivent aider l'élève à développer ses aptitudes à la réflexion critique, en recherchant les critères de validité des jugements moraux et en confrontant ses jugements à ceux d'autrui dans une discussion et des débats argumentés. Ces derniers permettent de comprendre les représentations de chacun, laissent s'exprimer des idées différentes, font le point des connaissances et des approximations.

Toutes les activités pédagogiques de ce kit ont été pensées de manière à ce que les points de vue puissent en permanence se partager. Le rôle de l'adulte est de veiller à ce que les règles de la discussion soient bien respectées : distribution de la parole et écoute de l'autre. Son rôle sera surtout de donner le « coup de pouce » qui permettra à la réflexion de progresser grâce à de nouvelles questions ou au regard de s'orienter vers un nouveau détail, par exemple.

Objectifs pédagogiques

Les différentes activités composant ce parcours pédagogique permettent de travailler de nombreuses compétences. Notamment autour de l'expression et de l'analyse d'une pratique artistique, en vue d'établir une relation avec celle d'un artiste et de s'ouvrir à l'altérité.

De manière plus générale, ce programme éducatif engage les élèves à s'ouvrir à l'univers artistique, à établir une relation de proximité avec quelques œuvres et à éveiller leur expression artistique.

Les trois premières étapes de cette immersion permettront aux élèves de :

- découvrir un artiste et ses œuvres ;
- décrire et interroger des œuvres à l'aide

d'un vocabulaire spécifique ;

- proposer une compréhension personnelle argumentée ;
- exprimer leurs émotions ;
- justifier leurs choix plastiques pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation ;
- identifier les caractéristiques plastiques de l'artiste présenté dans ce kit ;
- être sensibilisés à la place des œuvres dans l'espace et leurs mutuelles interactions ;
- éprouver les effets du geste plastique, des outils, du dialogue entre les instruments et la matière ;
- percevoir la relation entre sensations, matérialité et qualité de la couleur.

Activités et progression pédagogiques

Les activités détaillées dans le « Pas à pas », sont conçues de manière modulaire. Aucune progression pédagogique stricte n'est proposée.

A chaque accompagnant de parcourir l'ensemble des activités, de s'approprier les contenus en vue de sélectionner les séances de son choix et de les organiser dans l'ordre jugé le plus opportun et adapté aux enfants qui composent le groupe.

La trame retenue pour découvrir l'artiste complexe et mystérieux qu'est Salvador Dalí, a été de partir de quelques-unes de ses citations, puis d'observer des autoportraits réalisés à des moments différents de sa vie, pour enfin s'immerger dans les composantes de son œuvre, afin de créer un sentiment de familiarité avec elles, mais aussi rechercher les points communs, tant dans le thème que dans le traitement artistique.

De la même manière que l'ordre pédagogique des activités est laissé au libre arbitre de chacun, le temps consacré à chaque activité peut sensiblement varier selon les élèves. Seul l'intérêt manifesté par ces derniers, l'enthousiasme des échanges, la diversité des propos et des observations serviront d'indicateurs pour savoir à quel moment changer d'activité.

Il est évident que Salvador Dalí est un artiste à la sémantique complexe et aux références culturelles foisonnantes. Faire entrer des élèves parfois très éloignés de l'offre culturelle dans cet univers nécessitera de toujours veiller à installer un rapport ludique aux œuvres, à faire observer des détails spécifiques en les comparant par exemple à la réalité, à leur faire partager ces rêves éveillés où tout est possible, où le fantastique a toute sa place, où l'imagination ne se donne aucune limite.

ÉTAPE 1 ATELIER PÉDAGOGIQUE

ÉTAPE 1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

Repères sur Dalí

11 mai 1904 : Naissance à Figueres (Espagne).

1920 : S'adonnant au dessin depuis 1916, son père lui impose, comme condition pour devenir peintre, d'aller étudier à l'École des Beaux-Arts de Madrid.

1921 : En février, sa mère meurt. L'année suivante, son père épouse la sœur de la défunte.

1922 : Il participe au concours-exposition d'œuvres originales d'étudiants, où son œuvre *Marché* reçoit le prix du Recteur de l'Université. À Madrid, il suit ses études à l'École spéciale de peinture-sculpture. Il s'y lie d'amitié avec de futures importantes personnalités intellectuelles et artistiques : Luis Buñuel, Federico García Lorca, Pedro Garfias, Eugenio Montes et Pepín Bello, entre autres.

1926 : Il est expulsé de l'Académie de San Fernando. Il fait son premier voyage à Paris. Il y rencontre Picasso. Miró lui rend visite à Cadaqués. Federico García Lorca publie *Ode à Salvador Dalí*.

1929 : À Paris, il coréalise le film *Un chien andalou* avec Luis Buñuel. Il rencontre André Breton, puis rejoint le groupe surréaliste et se lie avec Gala Éluard, qui restera toujours à ses côtés. Il fait sa première exposition individuelle.

1930 : Dalí trouve son propre style, son langage particulier et la forme d'expression qui l'accompagneront toute sa vie. Il est complètement intégré au groupe surréaliste. C'est le début de sa consécration en tant que peintre.

1936 : Le 14 décembre, le magazine *Time* lui consacre sa couverture, avec une photo de Man Ray.

1939 : Il réalise les costumes et décors du ballet *Bacchanale* présenté à New York. Suivra ensuite le ballet *Labyrinthe*. Breton annonce l'expulsion de Dalí du groupe surréaliste.

1940 : Avec l'incursion des troupes allemandes, Dalí et Gala vont aux États-Unis, où ils resteront jusqu'en 1948.

1942 : Il publie son autobiographie *La vie secrète de Salvador Dalí*.

1945 : Il travaille avec Alfred Hitchcock dans le film *La maison du docteur Edwardes*, dont il réalise les séquences oniriques.

1948 : Son intérêt pour la création de bijoux s'éveille.

1951 : Il entre dans sa période « mystique nucléaire » (cf *Galathée aux Sphères*).

1970 : Il annonce la création du Théâtre-musée Dalí de Figueres, inauguré en 1974.

1979 : Il peint ses dernières œuvres, fondamentalement inspirées de Michel-Ange et Raphaël qu'il a toujours admirés.

10 juin 1982 : Gala décède et est enterrée en Catalogne.

23 janvier 1989 : Il décède à Figueres, à l'âge de 84 ans.

1

ÉTAPE 1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

Un artiste nous parle

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Rencontrer un artiste
- Utiliser les écrits d'un artiste comme un objet à interroger
- Placer cette première rencontre sous le signe du jeu, de l'étonnement et du partage avec les autres

MATÉRIEL

- La planche « Les mots de Dalí » dont les cartes devront être découpées préalablement

Pas à pas

- Distribuer les citations dans le groupe.
- Expliquer que ces phrases sont extraites de plusieurs livres écrits par l'artiste Salvador Dalí, pour parler de lui-même, de son œuvre ou de l'art en général.
- Demander à chacun de lire une citation et proposer à l'ensemble du groupe de la commenter : est-ce facile ou difficile à comprendre ? Est-ce drôle ou humoristique, par moment ? Pourrait-on penser la même chose que Dalí ? Qu'est-ce que ces phrases nous apprennent de cet artiste ?
- Une fois que toutes les citations ont été lues et commentées, mettre en place un jeu oral pour définir collectivement l'artiste : quels sont tous les mots qui viennent en tête à propos de Dalí ?
- L'objectif de ce travail sera de construire un « portrait en mots », qui sera confronté aux impressions et émotions liées à la découverte des œuvres.

<p>Le véritable peintre, c'est celui qui est capable de peindre des scènes extraordinaires au milieu d'un désert vide.</p> <p>© Fondation Culturepatrimoine 2021</p> <p>Les mots de Salvador Dalí</p>	<p>L'unique différence entre un fou et moi, c'est que moi, je ne suis pas fou.</p> <p>© Fondation Culturepatrimoine 2021</p> <p>Les mots de Salvador Dalí</p>	<p>Ne craignez pas d'atteindre la perfection, vous n'y arriverez jamais.</p> <p>© Fondation Culturepatrimoine 2021</p> <p>Les mots de Salvador Dalí</p>	<p>Les deux choses les plus heureuses qui puissent arriver à un peintre contemporain sont : primo, être espagnol, et secundo, s'appeler Dalí. Elles me sont arrivées toutes les deux.</p> <p>© Fondation Culturepatrimoine 2021</p> <p>Les mots de Salvador Dalí</p>
<p>C'est vraiment en jouant à être un génie que je le suis devenu.</p> <p>© Fondation Culturepatrimoine 2021</p> <p>Les mots de Salvador Dalí</p>	<p>Ceux qui ne veulent imiter personne ne créent jamais rien.</p> <p>© Fondation Culturepatrimoine 2021</p> <p>Les mots de Salvador Dalí</p>	<p>Mes plus beaux souvenirs, ce sont ceux du futur.</p> <p>© Fondation Culturepatrimoine 2021</p> <p>Les mots de Salvador Dalí</p>	<p>À 6 ans, je voulais être cuisinière. À 7 ans Napoléon. Mais l'âge de raison m'apprit qu'il n'y avait pas de plus haute ambition que de devenir Dalí. Depuis, mon ambition n'a cessé de croître comme ma folie des grandeurs.</p> <p>© Fondation Culturepatrimoine 2021</p> <p>Les mots de Salvador Dalí</p>
<p>Il y a toujours un moment dans leur vie où les gens s'aperçoivent qu'ils m'adorent.</p> <p>© Fondation Culturepatrimoine 2021</p> <p>Les mots de Salvador Dalí</p>	<p>Je considère l'amour comme l'unique attitude digne de la vie d'un homme.</p> <p>© Fondation Culturepatrimoine 2021</p> <p>Les mots de Salvador Dalí</p>	<p>La peinture est la face visible de l'iceberg de la pensée.</p> <p>© Fondation Culturepatrimoine 2021</p> <p>Les mots de Salvador Dalí</p>	<p>Le surréalisme, c'est moi.</p> <p>© Fondation Culturepatrimoine 2021</p> <p>Les mots de Salvador Dalí</p>

2

ÉTAPE 1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

Qui es-tu, Monsieur Dalí ?

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Découvrir un artiste
- Comparer un portrait et trois autoportraits

MATÉRIEL

- Les quatre portraits de Dalí au format A3

Pas à pas

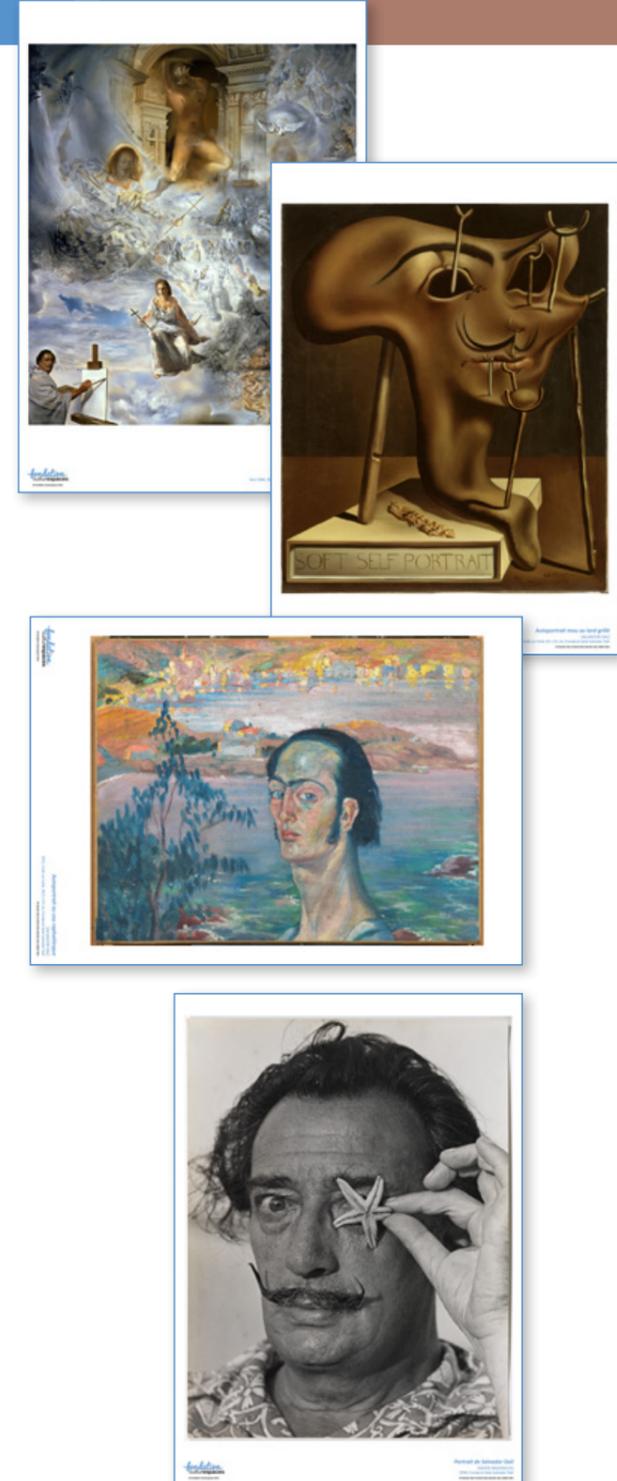
- Après un temps d'observation, mettre en place une discussion collective autour des questions suivantes : imaginait-on Dalí ainsi ? Quels sont tous les mots qui viennent en tête face à ces œuvres ?
- Ranger les quatre représentations de l'artiste selon un ordre chronologique (les dates sont indiquées dans les mentions, sous chaque visuel).
- Mettre en place une nouvelle discussion collective autour des questions suivantes : qu'est-ce qui a évolué dans la manière dont Dalí s'est représenté dans ses autoportraits, entre, par exemple, celui de 1921 et celui de 1960 ? Quelles impressions a-t-on devant le portrait de 1960 ? Pourquoi se représente-t-il tout en bas de la toile, en aussi petit ? Que ressent-on face au portrait de 1941 ? (Lire les titres de chaque œuvre).
- Utiliser les repères, ci-dessous, pour inscrire Dalí dans l'histoire de l'art :

Salvador Dalí est né le 13 mai 1904, en Espagne, et est mort en 1989. Il a réalisé ses premiers tableaux vers 6 ans, en étant très concentré sur les couleurs. Toute sa vie, il va travailler à être, sinon le roi, au moins le génie qu'il se pensait prédestiné à être. Dès qu'il commence à peindre, il va s'auto-représenter, soit en se peignant lui-même, soit en représentant les paysages de sa terre natale.

Parti étudier la peinture, la sculpture et la gravure à Madrid, Dalí va s'intéresser à toutes les formes artistiques. Il aimera particulièrement représenter les paysages désertiques de son enfance, qu'il peindra toute sa vie. Il va développer une expression artistique très personnelle et facilement reconnaissable. Ses peintures sont souvent troublantes et très particulières, parce qu'elles mélangent des objets et des personnages, qui ont l'apparence de la réalité, avec des formes imaginaires. Les tableaux de Dalí intriguent. On a l'impression d'être devant une énigme. Mais Dalí ne nous donne pas la clé pour la comprendre. On a en permanence l'impression que Dalí peint des rêves ou des cauchemars, à moins qu'il ne crée du rêve à travers sa peinture. Il a fait partie des surréalistes, qui ont proposé des images de mondes imaginaires, poétiques, à l'atmosphère étrange.

Les artistes surréalistes croyaient en la toute puissance du rêve et de l'automatisme psychique dans le processus de création, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison.

Dalí a peint tout ce qu'il ressentait : ses peurs, ses désirs, ses angoisses, sa folie. Regarder ses tableaux, c'est entrer dans sa tête et le « voir » en train de penser, réfléchir et rêver tout éveillé.

3

ÉTAPE 1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

De près ou de loin

OBJECTIFS POURSUIVIS

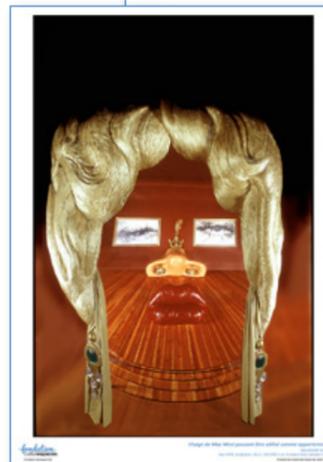
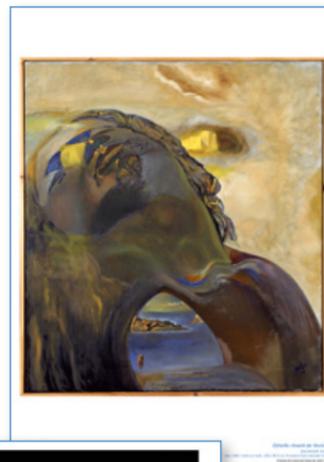
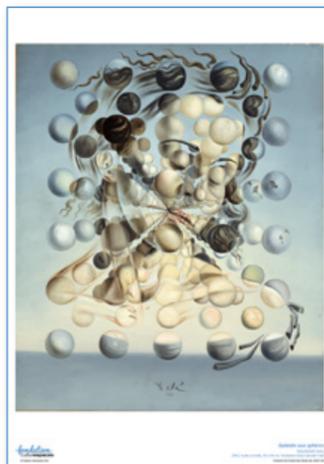
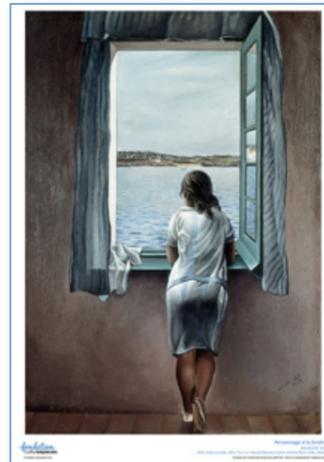
- Engager une approche sensible et curieuse
- S'immerger dans les composantes plastiques de plusieurs œuvres
- Exprimer son opinion et expliquer les raisons de son choix
- Rechercher collectivement le vocabulaire le plus approprié pour décrire ce que l'on voit
- Accéder à une culture artistique partagée

Pas à pas

- Attention, veiller à masquer le titre des œuvres avec un ruban adhésif repositionnable avant l'activité.
- Lire chaque titre et demander aux enfants de l'associer à la bonne œuvre :
- *Visage de Mae West pouvant être utilisé comme appartement*
- *Personnage à la fenêtre*
- *Portrait de ma sœur*
- *Galatée aux sphères*
- *Gala nue regardant la mer qui à 18 mètres apparaît le président Lincoln*
- *Othello rêvant de Venise*
- *Sans titre. D'après la « Pietà di Palestrina » et le Christ de la « Pietà » de Michel-Ange*
- Cette activité permettra de s'appuyer sur des indices, donc sur une observation fine des éléments plastiques qui composent l'œuvre, pour faire des hypothèses.
- Poursuivre le travail de découverte en affichant successivement les sept reproductions, le plus loin possible, ou très près du groupe. Lister collectivement tout ce qui apparaît ou disparaît selon l'éloignement plus ou moins grand de l'œuvre. Ce sera particulièrement flagrant avec : *Galatée aux sphères*, *Gala nue regardant la mer qui à 18 mètres apparaît le président Lincoln*, *Othello rêvant de Venise* et *Sans titre. D'après la « Pietà di Palestrina » et le Christ de la « Pietà » de Michel-Ange*.

MATÉRIEL

- Les sept portraits au format A3
- Masquer les titres avec un ruban adhésif

4

ÉTAPE 1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

Un jour, j'ai vu... tellement d'histoires

OBJECTIFS POURSUIVIS

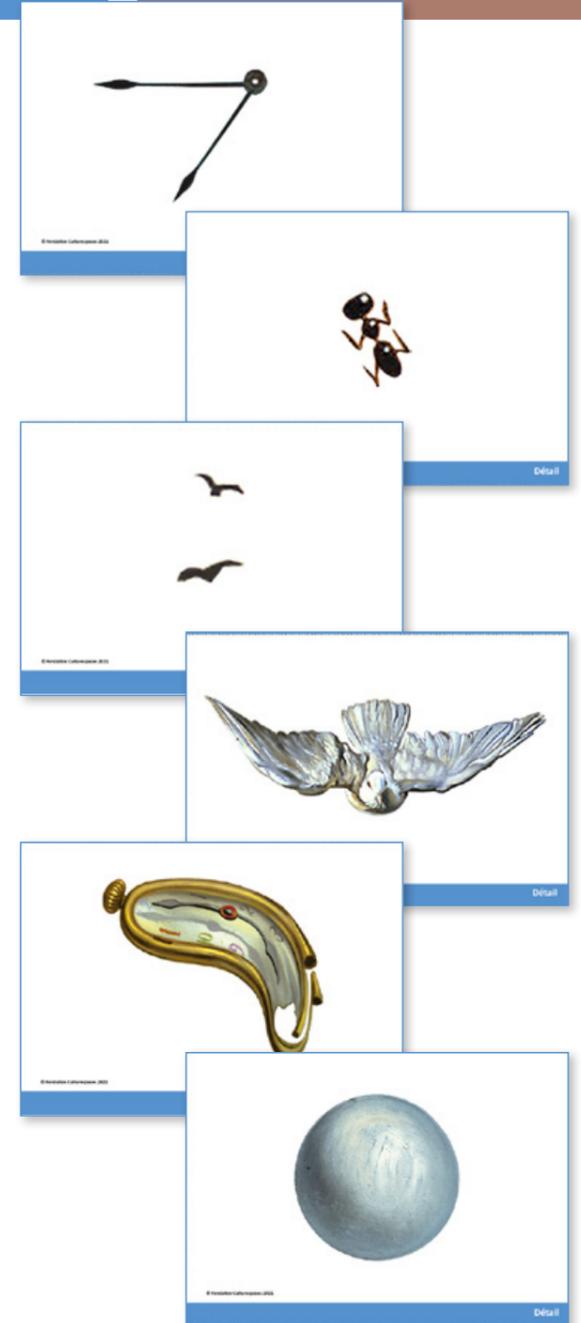
- Retrouver à quelle œuvre appartient un détail
- Poursuivre l'immersion dans les composantes plastiques majeures de Dalí : le mouvement, le fantastique, le paysage, l'organisation des éléments dans l'ensemble du tableau
- Construire des éléments narratifs
- Rechercher collectivement le vocabulaire le plus approprié pour décrire ce que l'on voit

MATÉRIEL

- Les cartes « Détail »
- Toutes les reproductions du kit, à l'exception de la photographie

Pas à pas

- Regrouper toutes les cartes « Détail » au centre du groupe, puis proposer de les retrouver sur les œuvres. Selon la configuration du lieu où se déroulera la séance. S'il n'est pas envisageable d'afficher tous les détails et toutes les œuvres, procéder avant la séance à la sélection de quelques cartes « Détail ».
- Dans tous les cas, une fois qu'un détail aura été associé à l'œuvre, chacun devra expliquer ce qui a guidé son regard et énumérer les indices qui lui ont permis de résoudre cette énigme : la couleur, un élément figuratif...
- C'est en partageant oralement les lectures individuelles, que l'ensemble du groupe s'enrichira des cheminements intellectuels, des détails repérés par les uns et les autres. Ce sera un moyen efficace de passer un temps considérable à observer, faire circuler le regard dans les œuvres.
- Laisser un temps collectif suffisamment long à la fin de l'activité pour que chacun s'exprime sur le détail qui a été le plus facile ou le plus difficile à trouver, en expliquant à chaque fois les raisons de son choix.
- Poursuivre avec un jeu narratif. Faire une pile des cartes « Détail » retournées face contre table. Un enfant tire deux cartes et va tenter de raconter une courte histoire, qui mettra en scène les deux éléments qu'il a tirés. Cette dernière pourra tout autant relater un fait réel, qu'être totalement imaginaire sur le principe de « *Un jour, j'ai vu...* ». Par exemple, l'enfant tire la béquille et la colombe – « *Un jour, j'ai vu un vieux monsieur, qui faisait une sieste à l'ombre d'un arbre. Il avait appuyé sa béquille contre le tronc. Il a dormi très longtemps et de nombreuses personnes ont essayé de le réveiller en le secouant doucement, mais rien à faire. Il a fallu qu'une colombe se perche sur sa béquille et se mette à chanter pour qu'enfin il ouvre les yeux et reparte tranquillement chez lui.* »
- Le jeu peut être prolongé en proposant de tirer de plus en plus de détails, de manière à ce que le groupe développe des structures narratives de plus en plus riches et complexes. Ce jeu peut être rapproché de celui inventé par les surréalistes « le jeu des cadavres exquis ».
- Ce travail sera utile pour l'étape 3 (atelier créatif).

5

ÉTAPE 1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE Je l'ai déjà vu

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Engager une approche sensible et curieuse
- S'immerger dans les composantes plastiques de Dalí
- Rechercher des constantes en comparant plusieurs œuvres
- Exprimer son opinion et expliquer les raisons de son choix
- Ecouter les autres, accepter d'autres points de vue
- Rechercher collectivement le vocabulaire le plus approprié pour décrire ce que l'on voit
- Recenser des éléments du langage artistique : espace, lumière, couleur...

Pas à pas

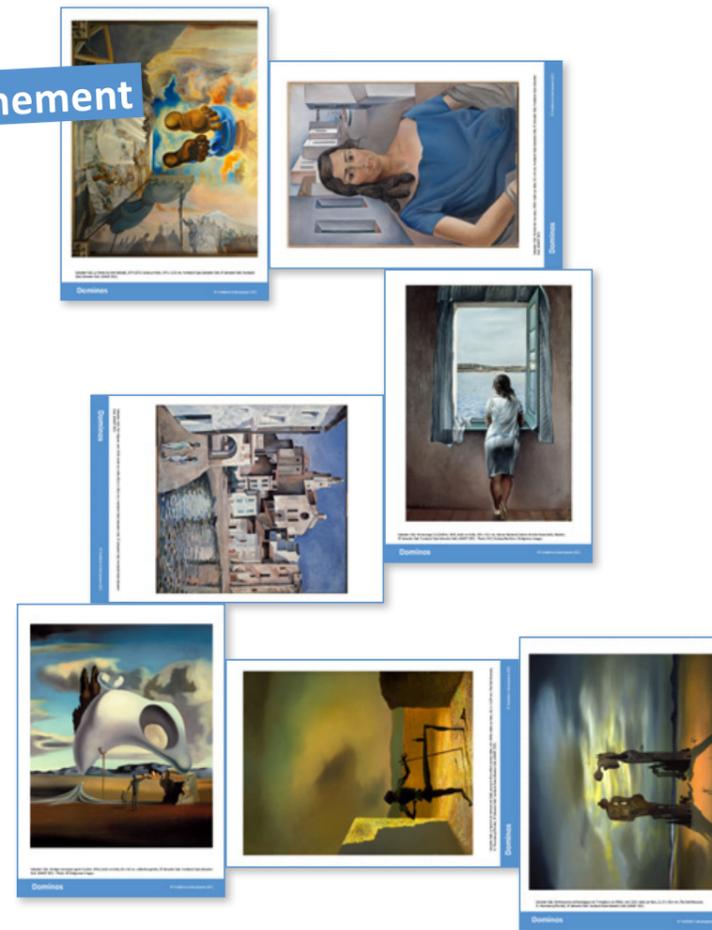
- Etaler toutes les reproductions au format A4 en les installant au tableau ou en les posant par terre, au milieu du groupe, selon la configuration du lieu. Laisser un important temps d'observation silencieuse afin que chacun puisse expliquer son ressenti, ses interrogations, les éléments qui peuvent être drôles... Cette exploration insiste sur le partage avec le groupe et aidera à l'émergence d'un discours, puisque chacun devra expliquer ses attirances, ses rejets, ses doutes ou ses incompréhensions.
- Ajouter les reproductions au format A3.
- Présenter toutes les cartes « Mots » et proposer d'associer à chacune une ou plusieurs œuvres, à la condition de toujours pouvoir expliquer les raisons de son choix.
- Au fil des échanges, il est probable que le groupe trouvera de nouveaux mots à ajouter. Les écrire sur des feuilles et laisser le groupe associer des œuvres à ces nouvelles propositions.

MATÉRIEL

- Les reproductions format A4
- Les reproductions format A3 à l'exception du portrait photographique de Dalí
- La fiche « Mots », dont les cartes doivent être découpées avant la séance
- Des feuilles blanches pour ajouter de nouveaux mots proposés par le groupe

Exemple d'enchaînement

MATÉRIEL POUR LE PROLONGEMENT

- Les deux fiches « Dominos », en trois exemplaires, qui devront être découpées avant la séance

Prolongement

- Faire trois groupes et distribuer à chacun les deux fiches, préalablement découpées, intitulées « Dominos ».
- L'objectif est de placer toutes les œuvres tels des dominos : deux œuvres ne peuvent être reliées entre elles que si elles ont un élément en commun.
- Laisser un temps suffisant pour que chaque groupe parvienne à une solution, puis faire circuler les groupes de manière à ce que chacun puisse expliquer les éléments qui ont permis de relier deux œuvres. Ce travail permettra de souligner la manière dont chacun lit et voit un tableau. La variété des réponses libérera leur créativité et leurs appropriations plastiques.

6

ÉTAPE 1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE 4 font un tout

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Utiliser sa mémoire visuelle
- Réunir des indices en vue de recomposer un visuel

MATÉRIEL

- Six reproductions

Pas à pas

- Découper les visuels avant la séance.
- Selon le public auquel l'activité va s'adresser, il peut être utile de jouer avec chaque visuel séparément. Il peut être aussi utile d'assembler une première fois les quatre parties du visuel, de l'observer et de commenter le visuel avant de tout mélanger.
- Mettre en place des échanges oraux afin que chacun s'exprime sur les indices recueillis pour recomposer le tableau : les couleurs, les nuances, un objet, une forme.
- A l'inverse de la proposition précédente, il est intéressant d'isoler chaque partie d'un même tableau et d'imaginer à quoi ce dernier va ressembler une fois que les quatre morceaux seront assemblés.

ÉTAPE 2 VISITE IMMERSIVE

Simulation Gianfranco Iannuzzi. Exposition « Salvador Dalí, L'énigme sans fin » à l'Atelier des Lumières, Paris.
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2021. Photo: Eric Spiller/Culturespaces

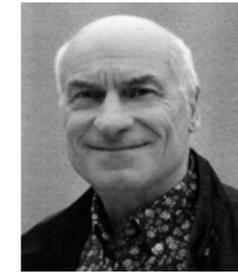
7

ÉTAPE 2 - VISITE IMMERSIVE

C'est quoi, l'art numérique ?

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Préparer la rencontre visuelle
- Comprendre la démarche de l'art numérique

Gianfranco Iannuzzi

Renato Gatto

Massimiliano Siccardi

Pour en savoir plus

Interview de Gianfranco Iannuzzi, concepteur et réalisateur des expositions numériques immersives avec Renato Gatto et Massimiliano Siccardi

Que souhaitez-vous transmettre au public ?

Je veux apporter la possibilité d'une expérience sociale et non individuelle. C'est un travail en rapport avec une société qui individualise de plus en plus, qui concourt à l'isolement des personnes dans ce qui a trait à l'art, à la beauté. J'essaie de proposer une expérience qui mette les gens ensemble dans un espace, sans qu'ils soient obligés de rester assis en silence. C'est une forme nouvelle pour communiquer et découvrir l'art. Une perception plus sensorielle, qui va s'adresser à tous les sens. Ce n'est pas juste écouter et regarder, mais vivre une expérience dans l'espace et dans l'œuvre.

Pourquoi parlez-vous d'une expérience collective et sociale ?

Parce que c'est une invitation et un espoir. J'espère que les gens vont se détacher de ce qui se passe chaque fois qu'ils sont devant un écran. Chacun est concentré devant ce qui est devant lui. Dans l'art immersif, on n'est pas face à quelque chose, mais dans quelque chose. En fonction de notre manière de bouger dans l'espace, on va vivre une découverte plus personnelle, où chacun va créer son propre parcours et voir des choses que l'autre n'aura pas vu. Il n'est pas interdit d'échanger avec son voisin, de faire une observation, donc de communiquer. Les enfants accueillent cette invitation de manière plus directe et immédiate. Ils vont utiliser les images et l'espace comme un terrain de jeu. Ils ont compris l'essence du travail. C'est un terrain de jeu ; les enfants sortent avec un souvenir plus fort que s'ils avaient lu un livre. Dans une exposition, l'œuvre est figée ; elle se positionne toujours devant nous. Il y a un rapport direct, on se met devant. Dans l'art immersif, on est dans une exposition interactive, on n'est pas devant un tableau encadré, mais on est à l'intérieur de ce que, avec Renato et Massimiliano, nous avons construit à partir de ce tableau pour aller plus loin dans la lecture de

l'artiste. C'est une invitation à marcher dans l'œuvre. On souhaite faire sortir le public du cadre, le faire voyager pour qu'il vive l'expérience de façon différente.

Qu'aimeriez-vous que des enfants, peu ou pas du tout familiarisés avec des œuvres d'art, retiennent ?

Une émotion qui va rester dans leur mémoire plus qu'une image ou un texte. Une trace qu'ils ont vécue, qui va rester et les intriguer pour peut-être les faire aller plus loin. Un peu comme une invitation pour aller dans les musées plutôt qu'une alternative. Ce n'est pas une offre concurrente au musée. L'art peut être vécu comme une expérience agréable et cela ne signifie pas que cela est moins profond. On sait que notre cerveau est partagé entre l'hémisphère gauche, rationnel et logique, et l'hémisphère droit, intuitif et émotif. Cette forme d'expression éveillera la curiosité et l'intérêt de l'enfant, en favorisant l'émotion par une approche ludique et originale. Il lui restera de cette expérience un souvenir profond, qui au fil du temps le rapprochera de l'art.

Comment choisissez-vous les œuvres avec lesquelles vous allez travailler ?

J'ai une liberté totale dans le choix. C'est une condition que je pose avant de travailler. Je dois avoir carte blanche dans le choix des œuvres et dans la mise en scène. Nous effectuons des recherches approfondies sur l'artiste, son œuvre, son époque. Les œuvres sont sélectionnées pour leur force expressive et par rapport au scénario. Ensuite, on conçoit un parcours narratif, qui va accompagner le public dans sa déambulation. On raconte une histoire sans paroles, mais avec des images et de la musique. Toutes les images sont choisies pour créer une histoire. Cependant, le public sera libre de se faire sa propre histoire et de ne retenir que ce qui l'a touché.

Pas à pas

→ Il est important, avant de conduire le groupe à l'Atelier des Lumières, que les enfants comprennent qu'ils ne vont pas aller dans un musée, que les œuvres ne vont pas être accrochées sur des murs devant lesquels ils devront se tenir sagement en silence. Il sera fondamental de leur expliquer qu'ils vont voir un travail artistique réalisé à partir des œuvres qu'ils vont découvrir.

→ Montrer les photos des lieux pour qu'ils aient une première idée de ce qu'ils vont voir : la grandeur des lieux, les projections en immense format sur des murs, les œuvres projetées tout autour d'eux... Il sera essentiel de leur expliquer que ces projections seront impressionnantes et leur apporteront de nombreuses émotions.

→ Après la visite, faire un travail collectif. Etaler toutes les reproductions A4, puis demander ce qui était différent à l'Atelier des Lumières. Noter les expressions de chacun, qui pourront être recopiées à la façon de bulles de BD.

ÉTAPE 3 ATELIER CRÉATIF

8

ÉTAPE 3 - ATELIER CRÉATIF

Après la rencontre, le temps de l'expression

De la colle, du papier, de la couleur et du rêve

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Explorer une expression personnelle
- Etablir des liens entre son univers et une culture artistique
- Observer pour nourrir l'exploration et développer l'invention
- Se confronter aux conditions de la réalisation plastique
- Passer de la production à l'exposition
- Conduire un projet individuel ou collectif

MATÉRIEL

- Feuilles de papier
- Magazines à découper
- Ciseaux et colle
- Peinture
- Récipients pour partager les couleurs ou morceaux de carton

Pas à pas

- Mettre en place une discussion collective sur ce qu'est un rêve, sur les images que l'on voit, sur les « bizarreries » qui s'invitent, sur la réalité qui est déformée, sur les moments où des éléments connus et réels se retrouvent dans des espaces que l'on ne connaît pas ou avec des personnages imaginaires...
- Poursuivre les échanges sur les « rêves éveillés » ou ce dont on aimerait rêver, en aidant le groupe avec les questions suivantes :
 - Si c'était un rêve très agréable, où se passerait-il ?
 - Qu'est-ce qu'il y aurait autour de vous ?
 - S'il y avait des animaux, lesquels aimeriez-vous ajouter dans votre rêve ?
 - A quelle époque seriez-vous ? Y aurait-il des personnages célèbres ?...
- L'objectif de ces échanges sera de conduire progressivement les élèves à des juxtapositions d'images et des associations d'idées de plus en plus créatives.
- Proposer à chacun d'imaginer et de représenter un rêve.
- Expliquer que chaque projet pourra mélanger deux techniques : un décor/fond peint et des éléments peints ou découpés pour être agencés sur ce décor.
- Prévoir de régulièrement entrecouper ce travail créatif par des pauses, pour que chacun explique son intention plastique, le sens de sa composition, au profit d'un enrichissement collectif.

Prolongement

L'expérience immersive vécue par les enfants au cours de leur visite mêle étroitement la musique aux projections d'œuvres d'art. Il est possible de poursuivre cette expérience sensorielle en faisant écouter des extraits musicaux au moment où les enfants seront en train de créer.

Il sera particulièrement intéressant de leur faire entendre diverses pistes sonores et de voir si ces dernières influent sur le rythme de leurs gestes, voire le choix des couleurs. Des discussions collectives peuvent être mises en place au terme de ces expériences, afin que chacun exprime son ressenti.

Voici quelques idées de pistes sonores à faire écouter pendant cet atelier :

- Pink Floyd – *Time, The Dark Side of the Moon*
- Pink Floyd – *The Great Gig In the Sky, The Dark Side of the Moon*
- Anna Caragnano & Donato Dozzy – *Conclusion, Sintetizzatrice*

Réfléchir et conclure

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Exprimer ses émotions, entendre et respecter celles des autres
- Installer un petit débat d'idées sur l'art et le beau
- Vérifier le niveau d'appropriation

MATÉRIEL

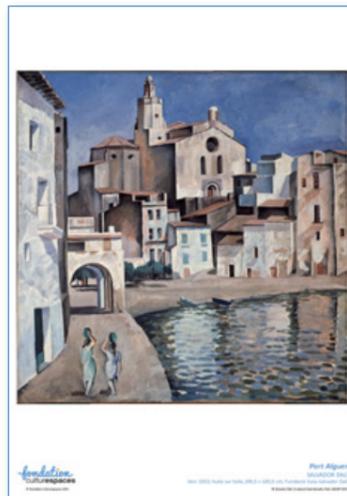
- Toutes les reproductions

Pas à pas

→ Cette séance dure entre 5 et 10 minutes et permet de conclure l'ensemble des activités menées au cours des différentes étapes.

→ Afficher toutes les œuvres, se rappeler la visite à l'Atelier des Lumières et engager le débat autour des questions suivantes : quel est votre plus beau souvenir de ce travail ? Quelle est l'œuvre ou la citation que vous garderez en mémoire ? Quelle est l'œuvre dont vous aimeriez parler à quelqu'un ? Pourquoi ? Quels mots résument le mieux, selon vous, cet artiste ?

→ Ce sera l'occasion de reprendre tous les verbatims notés après la visite à l'Atelier des Lumières, afin d'y associer les réalisations plastiques et les émotions exprimées par chacun.

Partenaires institutionnels et mécènes du programme

Ministère de l'Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports

En 2020, la Fondation Culturespaces signe une convention de partenariat triennale avec le Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. L'objectif est de contribuer à la volonté gouvernementale de développer une politique ambitieuse en matière d'éducation artistique et culturelle, dans tous les temps de la vie des enfants. Une étape importante pour la Fondation Culturespaces, qui doit permettre de donner plus de visibilité au programme Art en immersion et de faire bénéficier un plus grand nombre d'écoles de ses ressources pédagogiques.

Groupe Monnoyeur

GRUPE MONNOYEUR, mécène fondateur

Créateur et animateur de réseaux depuis plus de 100 ans, nous sommes maintenant présents dans 16 pays. Nous comptons plus de 6400 collaborateurs. Fort de sa longue relation de confiance avec des partenaires, tels Caterpillar, John Deere ou Mitsubishi, le Groupe Monnoyeur assure, grâce au savoir-faire et à l'expertise de ses équipes, la distribution, la location, la gestion de projets et la maintenance de produits industriels sur tous ses territoires. Animé par des valeurs fortes, le Groupe Monnoyeur se dédie depuis plusieurs années à des actions de mécénat sociétal. Le Groupe Monnoyeur s'est engagé à soutenir le programme « Art en immersion » depuis son lancement.

FONDATION ENGIE, mécène fondateur

Depuis 25 ans, la Fondation ENGIE mobilise les énergies en faveur des plus fragiles et des plus menacés. Prioritairement les enfants et les jeunes en détresse, à qui elle donne la confiance de grandir, en soutenant des projets d'insertion par la culture, l'éducation, la santé ou le sport. Ce soutien à l'enfance traduit la philosophie de la Fondation : donner l'énergie d'agir aux enfants qui construiront le monde de demain est vital pour l'avenir de la planète. La Fondation ENGIE est mécène du programme « Art en immersion » depuis son lancement.

MACIF

Assureur mutualiste, la Macif réunit plus de 5,4 millions de sociétaires et clients pour protéger ce qui est essentiel à chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Dans le cadre de ses engagements sociétaux, la Macif agit concrètement pour ses sociétaires en situation de fragilité, en favorisant l'accessibilité à l'assurance pour les personnes en situation de handicap et en accompagnant les personnes en perte d'autonomie et leurs aidants. C'est pourquoi la Macif a souhaité soutenir le programme « Art en immersion » pour permettre aux enfants en situation de handicap d'accéder à la culture et de développer leur créativité.

FONDATION GROUPE ADP

La Fondation Groupe ADP soutient des projets d'intérêt général en faveur de l'éducation, de la prévention de l'illettrisme et du décrochage scolaire en France et à l'international où le Groupe ADP est implanté. Elle soutient ainsi la dynamique des territoires proches de ses aéroports en accompagnant le tissu associatif de proximité. Pour favoriser la réussite de chacun, elle agit de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. S'inscrivant dans la ligne de la politique de responsabilité sociale du groupe ADP, la Fondation Groupe ADP s'attache depuis sa création en 2015 à développer son mécénat avec la volonté de lier développement économique et engagement au bénéfice de son environnement territorial et humain. Enfin, la Fondation encourage ses collaborateurs à s'investir au service des associations soutenues en leur permettant de partager leur expérience grâce à plusieurs programmes de mécénat de compétences.

PÉBÉO

Depuis plus de 100 ans, la couleur est notre raison d'être. D'abord fabricant de pigments, la rencontre avec le célèbre pédagogue Célestin Freinet change le destin de l'entreprise, qui se met à développer des couleurs pour l'éveil artistique ; l'épanouissement chez l'enfant devient la mission de Pébéo. Le soutien aux ateliers créatifs du programme « Art en immersion » s'inscrit naturellement dans la démarche de l'Entreprise.

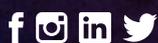
fondation culturespaces

FAVORISER L'INCLUSION SOCIALE PAR LA CULTURE

Bruno Monnier, président
Clémence Finaz, déléguée générale

153, boulevard Haussmann 75008 Paris
bianca.ciampolini@culturespaces.com
www.fondation-culturespaces.com

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !

Simulation Gianfranco Iannuzzi. Exposition « Salvador Dalí, L'énigme sans fin » à l'Atelier des Lumières, Paris.
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2021. Photo: Eric Spiller/Culturespaces