

Art
en immersion

PROGRAMME EDUCATIF ET CULTUREL

CÉZANNE, maître de la Provence

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 Cézanne	7
1. Qui es-tu, monsieur Cézanne ?	8
2. Paul Cézanne nous parle	8
3. Rencontre avec la montagne Sainte-Victoire	9
4. Immersion dans l'univers de Paul Cézanne	10
5. Associations	11
6. Au cœur du mouvement	12
7. Au cœur de la couleur	13
8. 4 font un tout	13
ETAPE 2 - VISITE IMMERSIVE	
9. C'est quoi, l'art numérique ?	15
ETAPE 3 - EXPRESSION ARTISTIQUE	
10. Après la rencontre, le temps de l'expression	17
11. 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 les pratiques 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 2021, 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 2020, 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 »

Chantal Duthil, médiatrice culturelle

Isabelle Bardou, 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 régions Sud et Occitanie, le programme est déployé autour de l'exposition *Cézanne, maître de la Provence* présentée aux Carrières de Lumières, aux Baux-de-Provence.

En 2021, « Art en immersion » s'adresse aux enfants en classe de Grande Section 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 Paul Cézanne aux enfants et de les familiariser avec quelques-unes de ses composantes.

(Durée : 1h30)

► Etape 2

Visite libre de l'exposition numérique *Cézanne, maître de la Provence* aux Carrières de Lumières, aux Baux-de-Provence.

(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 Paul Cézanne, sont confrontés à une activité plastique leur proposant de représenter une nature morte avec des techniques de dessin et de couleurs. 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

Les Carrières de Lumières

Au XIXe siècle le développement industriel associé à la construction de nombreux bâtiments englutit des tonnes de blocs de pierre. L'exploitation de la carrière des Grands Fonds des Baux-de-Provence est alors en plein essor. Elle fermera en 1935, de nouveaux matériaux comme l'acier et le béton venant concurrencer la pierre au lendemain de la première guerre mondiale. En 1959, Jean Cocteau s'émerveille devant la beauté des lieux et y tourne « Le Testament d'Orphée ». En 1977, un nouveau projet utilisant les murailles pour un son et lumière en diapositives oriente les carrières vers un nouveau destin. En 2012, la Ville des Baux-de-Provence confie à Culturespaces la gestion de la carrière. Baptisée Carrières de Lumières, elle devient un lieu d'expérimentation autour d'un concept novateur : l'exposition numérique immersive.

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.

L'objectif premier est de familiariser les élèves avec les œuvres et le geste de Paul Cézanne, d'immerger les enfants dans les compositions plastiques et colorielles de l'artiste, de leur donner toute possibilité de regarder et d'échanger.

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

Repères sur Cézanne

19 janvier 1839 : Paul Cézanne naît à Aix-en-Provence où il passera son enfance et son adolescence. Ses parents, artisans chapeliers, connaissent une prospérité qui permet à son père d'acquérir la seule banque d'Aix-en-Provence. Cette prospérité familiale fera de Paul Cézanne un rentier.

1852 : Il entre au collège où il se lie d'amitié avec Émile Zola, futur romancier.

1857 : Paul Cézanne s'inscrit à l'école gratuite de dessin d'Aix-en-Provence.

1858 : Il passe son baccalauréat avec succès et entame des études de droit pour satisfaire son père avant de les abandonner rapidement.

1861-1870 : Paul Cézanne effectue de nombreux et longs séjours à Paris. Ayant échoué au concours d'entrée à l'École des beaux-arts, il retourne brièvement à Aix-en-Provence travailler dans la banque de son père. Revenu à Paris, il admire les peintures de Delacroix, Manet, Courbet... Il y retrouve son ami Émile Zola, suit des cours de peinture dans un atelier parisien - l'Académie suisse - et côtoie de nombreux artistes peintres : Pissarro, Monet, Guillaumin, Sisley, Renoir...

1863-1864 : Il copie, au Louvre, des œuvres d'Eugène Delacroix et de Nicolas Poussin.

1869 : Paul Cézanne rencontre Hortense Fiquet, dont il peindra 45 portraits durant sa vie.

1872 : Naissance de son fils, qui portera le même nom que lui.

1872-1882 : Paul Cézanne effectue deux longs séjours à Auvers et Pontoise durant lesquels il travaille fréquemment auprès de Pissarro. Les peintures de cette période illustrent une influence de l'impressionnisme.

1874 : Première exposition impressionniste chez le photographe Nadar : Cézanne y présente trois peintures.

1882-1888 : Paul Cézanne travaille principalement en Provence, où il peint à de nombreuses reprises la montagne Sainte-Victoire (il la représentera près de 80 fois durant sa vie). L'Estaque, Bellevue, Gardanne et Aix-en-Provence sont ses lieux de prédilection pour travailler la peinture en pleine nature.

1888-1899 : Années de reconnaissance du peintre. Paul Cézanne est perçu comme un artiste précurseur. Il est admis à l'exposition de l'Art français à l'occasion de l'Exposition Universelle de Paris de 1889. Des articles sur son œuvre sont publiés, tandis que ses peintures sont exposées et vendues à des prix honorables.

1899-1906 : Paul Cézanne passe essentiellement les dernières années de sa vie à peindre à Aix-en-Provence. Il est définitivement un peintre reconnu : ses œuvres sont exposées à Paris, Berlin, Londres...

22 octobre 1906 : Mort de Paul Cézanne à Aix-en-Provence.

1907 : Rétrospective d'œuvres de Cézanne au Salon d'automne, au Grand Palais, à Paris.

ÉTAPE 1
ATELIER PÉDAGOGIQUE

1

ÉTAPE 1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

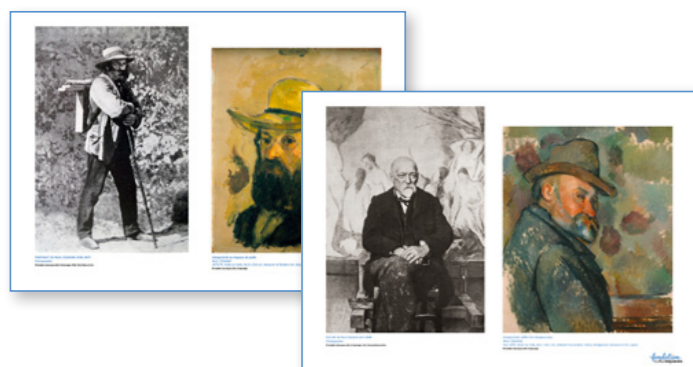
Qui es-tu, monsieur Cézanne ?

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Découvrir un artiste

Pas à pas

→ Laisser un temps d'observation des deux affiches, expliquer que ce sont des photos et des autoportraits de Paul Cézanne.

MATÉRIEL

- Les deux posters présentant d'un côté une photographie et de l'autre un autoportrait

- Demander ensuite tous les mots qui viennent à l'esprit suite à leur observation et qui pourraient définir l'artiste Cézanne.
- Noter chaque proposition sur une feuille.
- Rechercher collectivement tous les points communs entre les photos et les autoportraits : le chapeau, la barbe noire très fournie et taillée en pointe, les poches sous les yeux.
- Relancer les échanges avec les questions suivantes : *sur quel autoportrait Paul Cézanne est-il le plus vieux ? En observant les photos, quels indices peut-on trouver sur les sujets qu'il doit aimer peindre ?* (Il est à l'extérieur avec sa boîte de couleurs sur le dos ; il est devant un tableau inachevé qui représente un groupe de personnes.)
- Utiliser les éléments du chapitre « Repères sur Paul Cézanne » pour enrichir les éléments trouvés spontanément par les élèves avec les détails de la vie de l'artiste.

2

ÉTAPE 1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

Paul Cézanne nous parle

OBJECTIFS POURSUIVIS

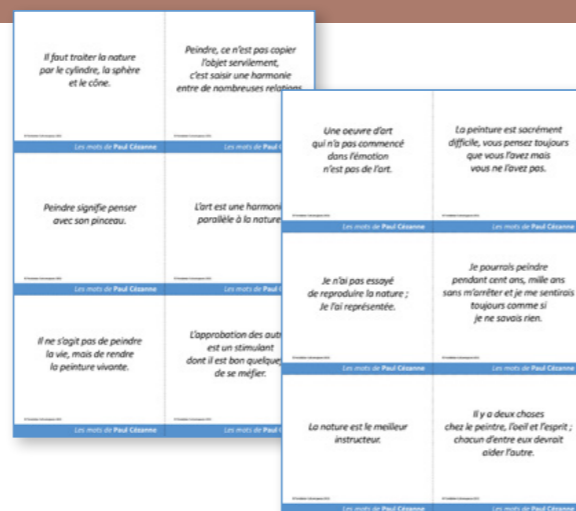
- Rencontrer un artiste par le biais premier de ses pensées
- Utiliser les écrits d'un artiste comme un objet à interroger
- Placer cette première rencontre sous le signe du partage avec les autres

Pas à pas

- Répartir les citations dans le groupe.
- Demander à chacun de lire une citation et proposer à l'ensemble du groupe de la commenter, voire d'en débattre : est-ce facile ou difficile à comprendre ? Qu'est-ce que ces phrases nous apprennent sur cet artiste ? Que représente la peinture à ses yeux ?
- Lister les mots que l'artiste associe au mot « peindre » : harmonie ; penser ; vivant ; émotion ; difficile ; représenter ; ne rien savoir... Rechercher dans le groupe les mots que chacun associe spontanément à la même notion. Les citations pourront être associées à des œuvres de Cézanne en prolongation de l'activité.

MATÉRIEL

- Les 2 planches « Les mots de Paul Cézanne » dont les cartes devront être découpées préalablement

3

ÉTAPE 1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

Rencontre avec la montagne Sainte-Victoire

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Placer la première rencontre avec des œuvres de Paul Cézanne sous le signe d'une exploration et d'un partage avec les autres
- Isoler des similarités
- Échanger et écouter des arguments
- Exprimer ses sentiments et émotions
- Faire émerger un vocabulaire spécifique

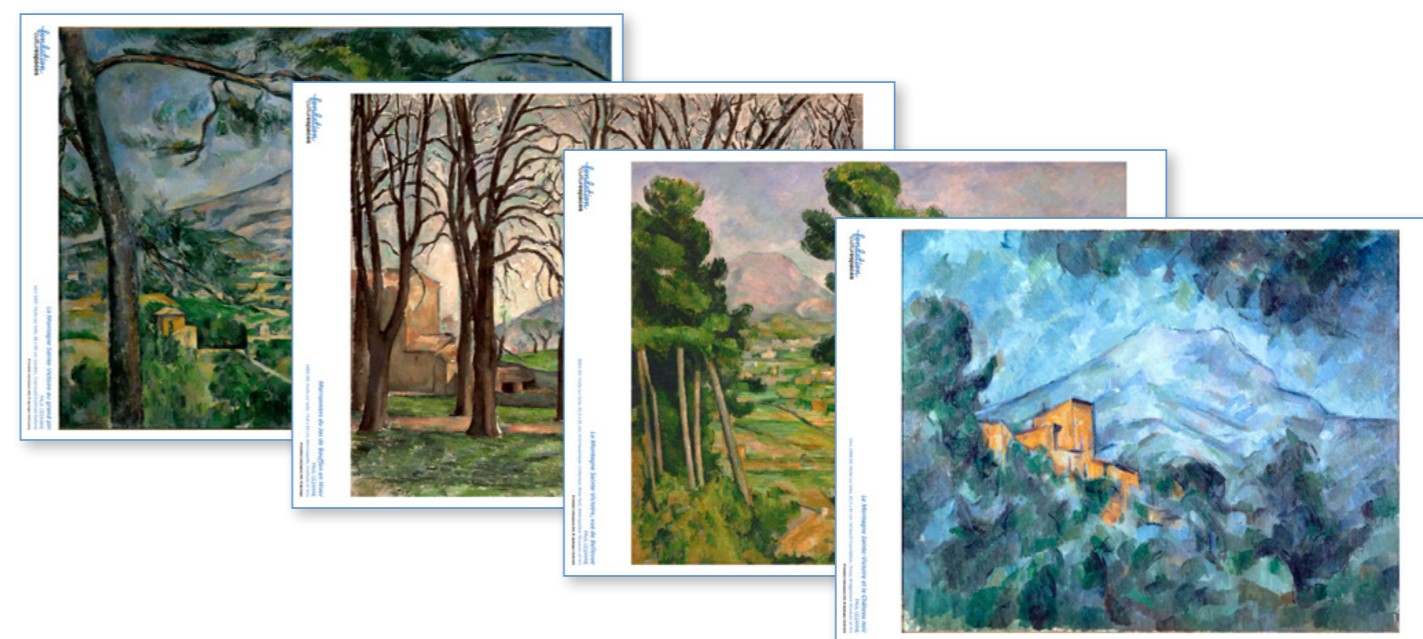
Pas à pas

- Afficher ou installer les reproductions au milieu du groupe.
- Laisser un temps suffisant d'observation individuelle pour faciliter l'imprégnation.
- Commencer la mise en place des échanges avec la question suivante : *quel est le sujet choisi par Paul Cézanne sur chacun de ces tableaux ?* Une fois que le groupe a bien compris que le sujet représenté est toujours le même, rechercher collectivement, à la manière d'un jeu des erreurs, les différences entre les sept tableaux : présence ou non d'un sujet au premier plan (arbres, branches...), place de la montagne Sainte-Victoire sur le tableau, impression d'éloignement du sujet principal, couleurs utilisées pour représenter un moment de la journée ou un moment de l'année, présence ou non de maisons, manière de peindre (largeur des coups de pinceau, confusion des couleurs...)

MATÉRIEL

- Les 7 reproductions au format A3 des œuvres
- Masquer les titres avec un ruban adhésif

- Demander à chacun de choisir la montagne qu'il préfère et d'expliquer les raisons de son choix.
- Engager de nouveaux échanges avec la consigne suivante : sélectionner deux montagnes, qui présentent un ou plusieurs points communs. Charge à chacun d'expliquer ce qui unit les deux œuvres sélectionnées : les couleurs, la présence ou l'absence d'un élément du décor, la représentation du ciel...
- Cette activité va engager le groupe dans une exploration intime de chaque œuvre. Chacun s'enrichira des points de vue des autres et pourra appréhender la différence de perception et de ressenti.
- Prolonger l'activité en proposant de sélectionner des œuvres en réponse aux questions suivantes : qu'est-ce qui évoque la chaleur, la nuit, l'hiver, la proximité, la force de la montagne, la beauté...? Une fois l'activité lancée, les élèves peuvent proposer d'autres mots pour de nouvelles associations.

4

ÉTAPE 1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

Immersion dans l'univers de Paul Cézanne

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Exercer le regard pour apprendre à voir
- Poursuivre l'exploration et le partage avec les autres
- Exprimer ses sentiments et émotions
- Faire émerger un vocabulaire spécifique
- Sensibiliser à deux autres groupes de sujets de l'artiste : les portraits et les natures mortes

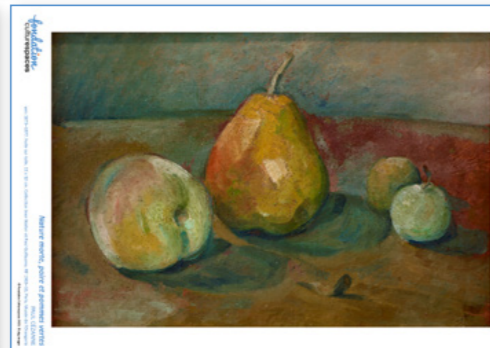
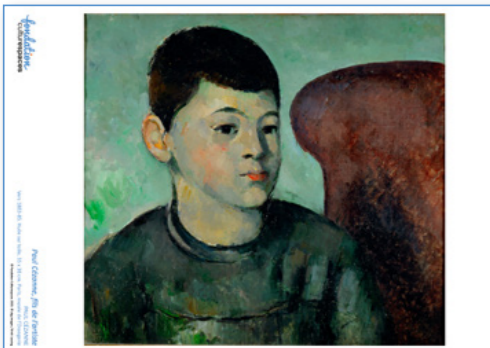
MATÉRIEL

- Les reproductions des œuvres au format A4

Pas à pas

- Afficher ou installer les reproductions au milieu du groupe.
- Laisser un temps suffisant d'observation individuelle, pour faciliter l'imprégnation.
- Commencer la mise en place des échanges : comment pourrait-on regrouper ces tableaux ? Il est à peu près certain que tous les portraits, d'un côté, et toutes les natures mortes, de l'autre, seront regroupés ensemble. Ceci permettra une nouvelle fois de souligner que l'artiste a multiplié les variations autour de peu de sujets.

- Demander à chacun de choisir le tableau qu'il préfère et d'expliquer les raisons de son choix.
- Mettre en place un jeu de devinettes : un enfant choisit mentalement un tableau, charge au groupe de la retrouver en lui posant autant de questions que nécessaire.
- Cette activité va engager le groupe dans une exploration intime de chaque œuvre et dans une sélection de détails pertinents.

5

ÉTAPE 1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

Associations

OBJECTIFS POURSUIVIS

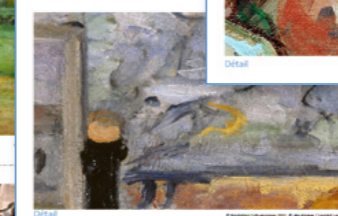
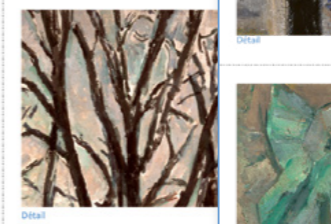
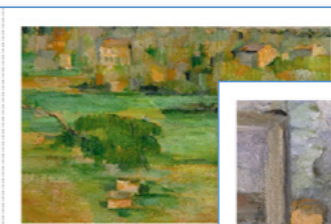
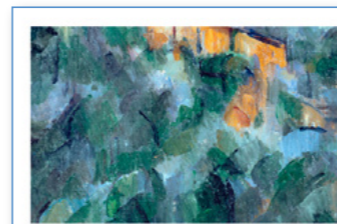
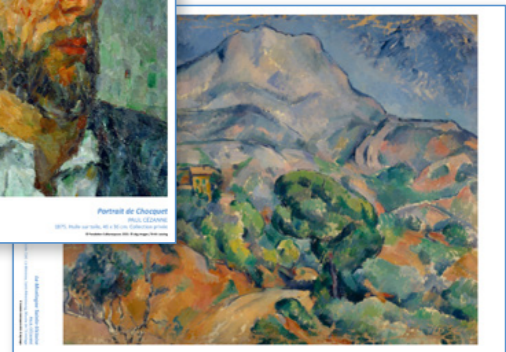
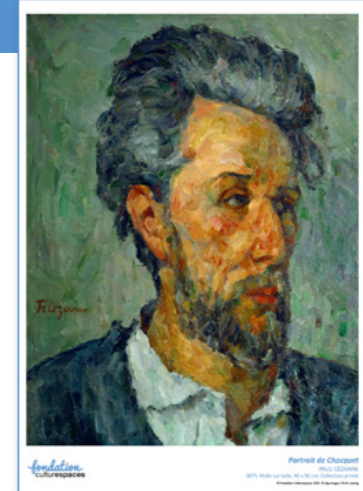
- Exercer le regard pour apprendre à voir
- Associer un détail à son œuvre
- Rechercher collectivement le vocabulaire le plus approprié pour décrire ce que l'on voit

MATÉRIEL

- Toutes les reproductions
- Les cartes « Détail »

Pas à pas

- Disposer les cartes « Détail » au centre du groupe. Disposer ou afficher 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 des détails extraits de six œuvres.
- Demander aux enfants d'associer chaque détail à son œuvre.
- Une fois qu'un détail aura été associé, l'élève devra expliquer quels indices lui ont permis de résoudre l'énigme : la palette de couleurs, un motif, un détail figuratif...
- C'est en partageant oralement leurs lectures individuelles, que les enfants s'enrichiront des cheminements intellectuels et des expériences sensibles vécues par les uns et les autres. Ce sera un moyen efficace pour souligner une évidence : chaque œuvre est un objet esthétique complexe, réservant des surprises à chaque regard, selon la façon de contempler et comprendre propre à chacun.
- 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 donnant à chaque fois les raisons de son choix.

6

ÉTAPE 1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

Au cœur du mouvement

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Exercer le regard pour apprendre à voir
- Comprendre la différence entre la perception de loin et l'analyse détaillée des coups de pinceau
- Découvrir l'organisation des coups de pinceau

MATÉRIEL

- Les 3 planches de 4 cartes « Au cœur du mouvement »
- Les reproductions des œuvres citées sur chaque carte

Pas à pas

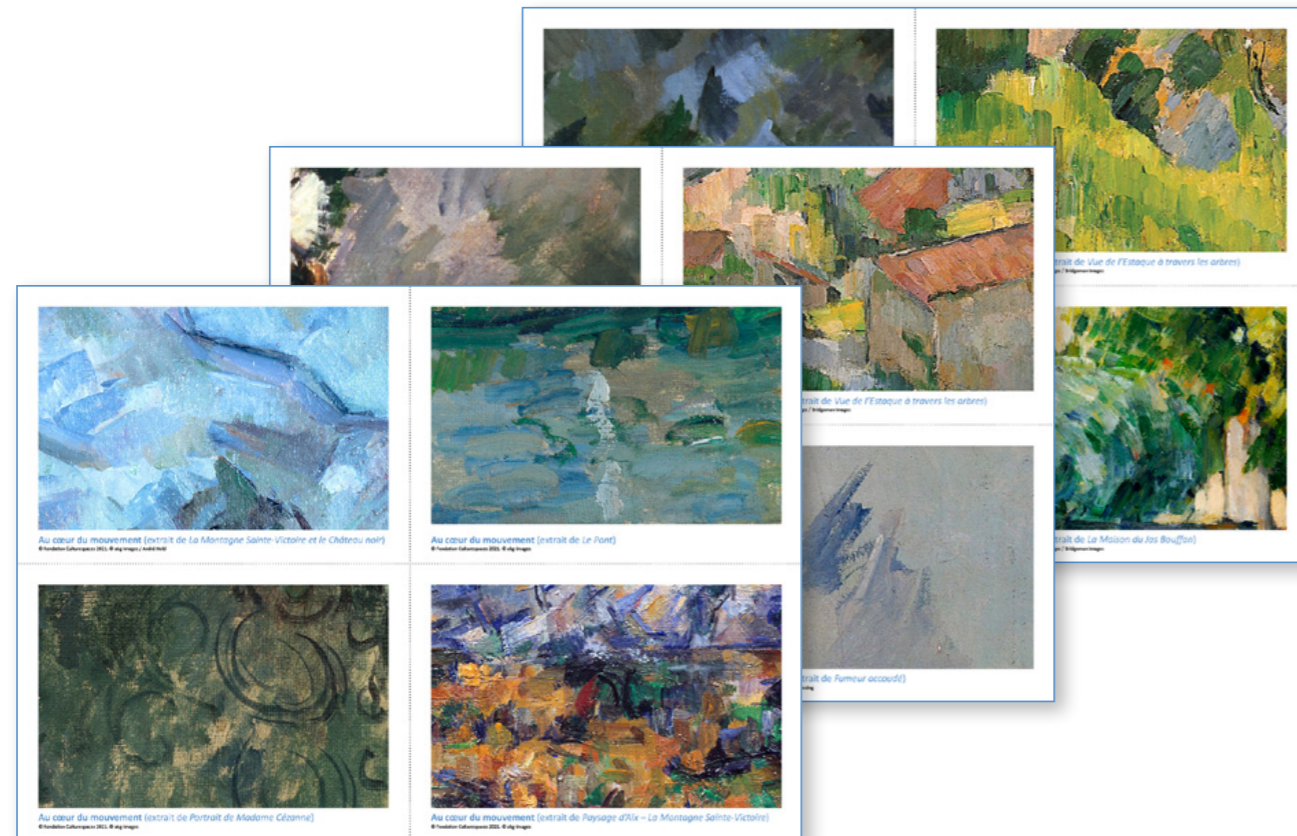
Remarque

Découper préalablement les cartes des trois planches. L'objectif de cette activité est de plonger au cœur de la technique de l'artiste et d'en appréhender la « touche ». Les œuvres d'où sont extraits les détails de ces cartes ne sont pas toutes incluses dans le kit pédagogique. L'objectif n'est pas d'associer une œuvre à un détail de mouvement, mais d'immerger les élèves dans la composition, l'organisation et la multitude de coups de pinceau de l'artiste.

→ Expliquer que ces cartes sont des zooms qui permettent de s'approcher extrêmement près de chaque œuvre, afin de prendre le temps de comprendre la manière dont Paul Cézanne a peint. Souligner que, sur certains détails, on peut pratiquement mimer le coup de pinceau de l'artiste tant le mouvement est lisible.

→ Commenter librement les cartes puis les répartir dans le groupe afin que chacun puisse observer la manière dont l'artiste a peint. Organiser les échanges autour des questions suivantes : *répète-t-il un même mouvement plusieurs fois ? Le mouvement de son pinceau change-t-il selon la couleur ? Quel est le mouvement qui revient le plus souvent sur la carte ? Peut-on mimer les mouvements ? Qu'est-ce qui va donner l'impression de volume ? Est-ce que les mouvements semblent ordonnés ou désordonnés ? Y a-t-il une trace de pinceau totalement différente parmi toutes celles de la carte ?*

Cette étape est importante, à la fois pour immerger les enfants dans la manière de peindre de l'artiste, mais aussi pour leur donner envie de créer des groupes de mouvements lors de l'étape créative.

7

ÉTAPE 1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

Au cœur de la couleur

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Exercer le regard pour apprendre à voir
- Partager au plus près le travail de couleur de l'artiste
- Comprendre la différence entre la perception de loin et l'analyse des coups de pinceau
- Découvrir les couches successives

MATÉRIEL

- Les 3 planches de 4 cartes « Au cœur de la couleur »
- Les reproductions des œuvres citées sur chaque carte

Pas à pas

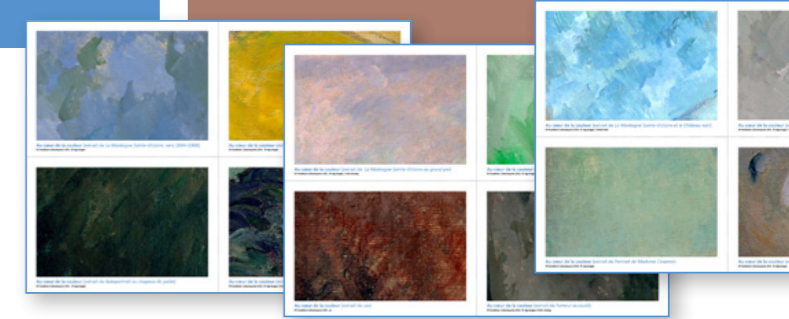
Remarque

Découper préalablement les cartes des trois planches. L'objectif de cette activité est de plonger au cœur de la couleur, donc il ne sera pas utile de s'appesantir sur les mouvements induits par les coups de pinceau de l'artiste. Cela a été fait dans la séance précédente.

→ Disposer les paires à observer : la reproduction nommée sur la carte « Au cœur de la couleur » et la carte « Au cœur de la couleur » correspondante.

→ Expliquer que ces cartes sont des coups de loupe qui permettent d'observer de très près la palette de couleurs utilisées par l'artiste et sa façon des organiser.

→ Commenter librement les paires, puis répartir les cartes dans le groupe afin que chacun puisse observer la manière dont la couleur a été posée par l'artiste. Organiser les échanges autour des questions

suivantes : *combien de couleurs distingue-t-on ? Quelle semble être la couleur de fond ? Quelles couleurs ont été superposées ? Quelle est la couleur qui semble avoir été mise en dernier ? Est-ce toujours le cas ? Qu'apportent ces superpositions de couleurs quand on regarde le tableau ensuite ? Pouvaient-on imaginer que ce qui semblait d'une seule couleur, en comportait autant ?* Cette étape est importante, à la fois pour immerger les enfants dans la manière de peindre de l'artiste, mais aussi pour leur donner envie de superposer des couches de couleurs au moment de l'étape créative.

8

ÉTAPE 1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

4 font un tout

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Utiliser une mémoire visuelle
- Relever des indices en vue de recomposer un visuel

MATÉRIEL

- 5 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 le commenter avant de tout mélanger.

→ Mettre en place des échanges oraux afin que chacun s'exprime sur les indices relevés 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 cela va ressembler une fois que les quatre morceaux seront assemblés.

ÉTAPE 2 VISITE IMMERSIVE

Simulation Gianfranco Iannuzzi. Paul Cézanne : Pommes et oranges, 1895–1900, huile sur toile, 74 x 93 cm, RF 1972, musée d'Orsay, Paris, © akg-images / Erich Lessing ; Un coin de table, 1895–1900, huile sur toile, 47 x 56 cm, et, Le vase paille, vers 1895, huile sur toile, 73 x 60 cm, the Barnes Foundation, Merion (Pa), Usa, © akg-images ; Sept pommes et un tube de peinture, 1878/79, huile sur toile, 17,2 x 24 cm, musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne Suisse, © akg-images ; Maurice Denis, Hommage à Cézanne (de gauche à droite : Redon, Vuillard, Mellerio, Vollard, Denis, Sérusier, Ranson, Roussel, Bonnard et madame Denis), 1900, huile sur toile, 180 x 240 cm, RF 1977-137, musée d'Orsay, Paris, © akg-images / Erich Lessing

9

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 ?

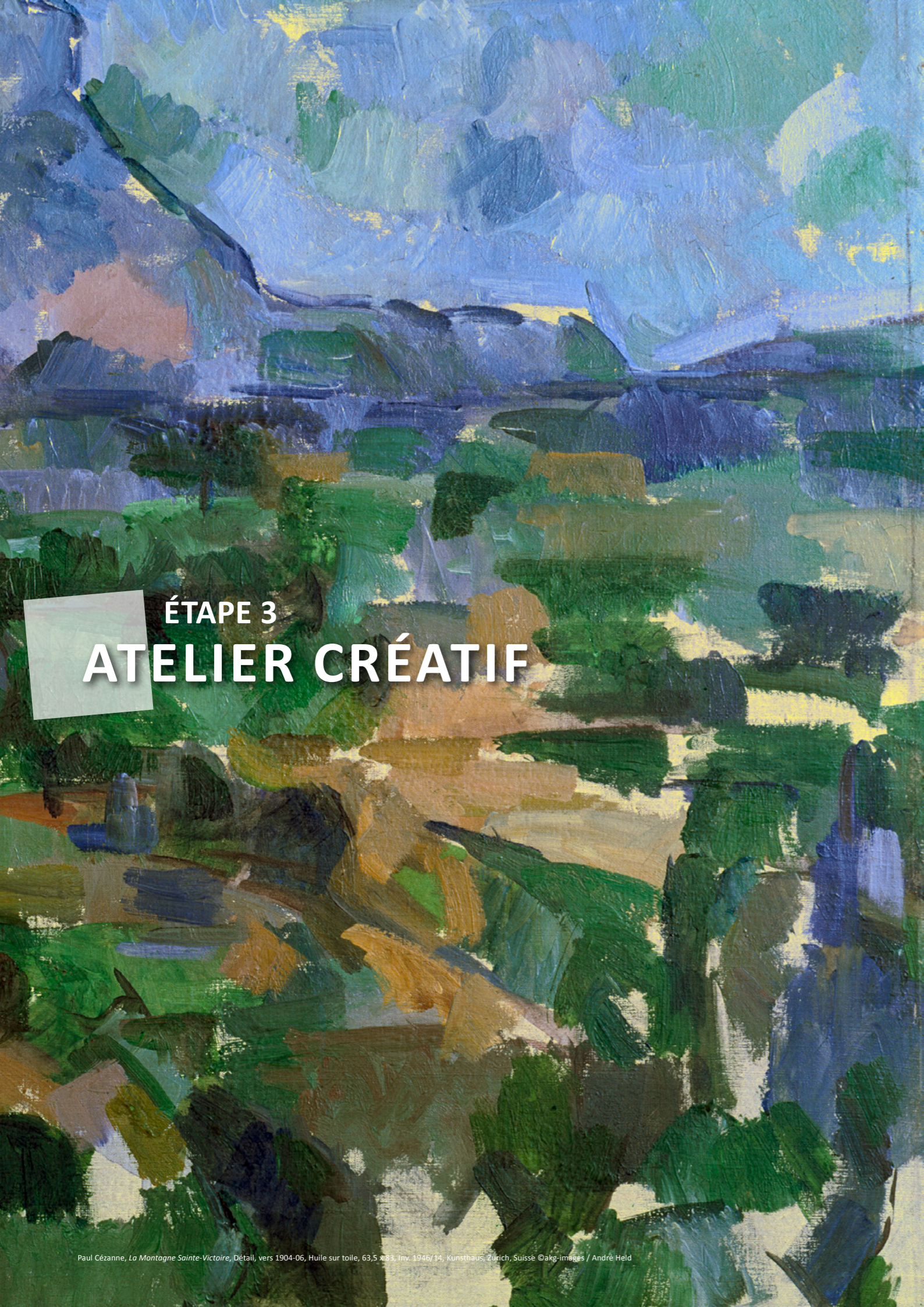
J'ai une liberté totale dans le choix. C'est une condition que je pose avant de travailler. Je dois avoir carte blanche dans le choix des œuvres et dans la mise en scène. Nous effectuons des recherches approfondies sur l'artiste, son œuvre, son époque. Les œuvres sont sélectionnées pour leur force expressive 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 aux Carrières de 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 essentiel de leur expliquer qu'ils vont voir un travail artistique réalisé à partir des œuvres qu'ils viennent de 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 aux Carrières de Lumières. Noter les expressions de chacun, qui pourront être recopiées à la façon de bulles de BD.

ÉTAPE 3 ATELIER CRÉATIF

10

ÉTAPE 3 - ATELIER CRÉATIF

Après la rencontre, le temps de l'expression

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Explorer une expression personnelle
- Etablir des liens entre son univers et une culture artistique
- 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 entières
- Gouache
- Pinceaux
- Pastels
- Récipients pour partager les couleurs ou morceaux de carton
- Des objets simples à représenter : une boîte, des fruits, une bouteille, un vase, un gobelet. Éviter les tissus qui, en faisant des plis, rendent l'exécution plastique plus complexe.

Pas à pas

- Avant de proposer le thème de l'activité créative, mettre en place une découverte des outils artistiques : comment utiliser les pinceaux, les effets obtenus selon la plus ou moins grande quantité de gouache utilisée, l'utilisation des pastels pour faire des traces géométriques mais aussi faire des lignes en utilisant les arêtes, faire varier la pression exercée sur le pastel, faire des essais d'estompe entre les couleurs avec le doigt ou un mouchoir en papier...
- Cette étape sera vraiment importante car, pour de nombreux enfants, les outils artistiques proposés seront utilisés pour la première fois.
- Mettre en place une courte séance d'échanges oraux pour rappeler le travail des natures mortes de Paul Cézanne : quels étaient les sujets qu'ils aimait peindre...

- Rappeler le principe de la nature morte : installer des objets sur une surface pour ainsi avoir le temps de les représenter.
- Proposer de composer une nature morte en organisant les objets rapportés à l'atelier. Si un grand nombre d'objets est disponible, faire plusieurs compositions. De cette manière, chacun pourra choisir de représenter celle qu'il préfère.
- Tout au long de l'atelier, prévoir des temps de pause afin que chacun montre sa réalisation, commente ses éventuelles difficultés et s'enrichisse du regard des autres.
- Rappeler le travail sur les superpositions de couleurs et les traces de pinceau que Cézanne mettait en œuvre sur ses toiles, afin d'engager les enfants dans l'utilisation de couches successives.

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 :

- Franz Schubert – *Arpeggione Sonata D.821*
- Frédéric Chopin – *Waltz In A Minor opus Posth. Kk4B No 11 - Allegretto*
- Antonio Vivaldi – *Cello Concerto in A Minor, RV 419: III. Allegro*

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Exprimer ses émotions, entendre et respecter celles des autres
- Installer un court 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 aux Carrières de Lumières et engager le débat autour des questions suivantes : *quel est votre plus beau souvenir de ce travail ? Est-ce qu'un moment vous a particulièrement ému pendant la visite aux Carrières de Lumières ? Quelle est l'œuvre de Paul Cézanne que vous garderez en mémoire ? Quelle est l'œuvre que vous aimeriez décrire à quelqu'un ? Pourquoi ? Quels mots résumant le mieux, selon vous, cet artiste ?*

→ Ce sera l'occasion de reprendre tous les verbatims notés après la visite aux Carrières de 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, 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. Paul Cézanne, Autoportrait, vers 1885, huile sur toile, 45 x 37 cm, musée Pouchkine, Moscou, Russie, © Bridgeman Images ; Autoportrait au chapeau melon (esquisse), 1885-86, huile sur toile, 44,5 x 35,5 cm, Copenhague, Ny Carlsberg Glyptothek, © akg-images / Erich Lessing ; Autoportrait au chapeau de paille, 1875/76, huile sur toile, 34,9 x 29,9 cm, Museum of Modern Art, New York, USA, © akg-images ; Autoportrait coiffé d'un chapeau mou, vers 1894, huile sur toile, 60,2 x 50,1 cm, Ishibashi Foundation, Tokyo, Bridgestone Museum of Art, Japon, © akg-images ; Autoportrait au bonnet blanc, vers 1879-80, huile sur toile, 33,5 x 24,5 cm, Neue Pinakothek, Munich, Allemagne, © akg-images / André Held

**Groupe
Monnoyeur**

