

PISTES PÉDAGOGIQUES RÉALISÉES PAR ERICK PLANTEVIN, CONSEILLER ARTS VISUELS

À l'occasion de la publication de l'ouvrage *Une histoire intime de l'art*, consacrée à la donation d'Yvon Lambert à l'État français co-édité par Dilecta, le Centre national des arts plastiques et la Collection Lambert, l'institution avignonnaise expose à partir du 25 mars 2023 une sélection des œuvres de cet ensemble conservé dans la cité papale.

Pour la première fois dans l'histoire de la Collection Lambert, cette présentation du fonds de la donation, dont le Centre national des arts plastiques assure la gestion depuis 2012, occupe la totalité des espaces d'expositions des hôtels de Caumont et de Montfaucon depuis l'extension réalisée par les architectes Laurent et Cyrille Berger en 2015.

Le témoignage d'un marchand amoureux de l'art et de son temps.

En écho à l'ouvrage auquel l'exposition emprunte son titre, le parcours dresse un portrait de l'art de ces soixante dernières années à travers les goûts et les passions d'un homme visionnaire qui depuis l'ouverture de sa première galerie parisienne en 1965, n'a eu de cesse de soutenir la création la plus audacieuse de son époque.

Composée d'œuvres acquises soit à l'occasion des expositions organisées dans les différentes galeries d'Yvon Lambert à Paris et New-York, de commandes passées pour la Collection Lambert à Avignon, soit dans les ateliers des artistes au moment même de leur création, ou encore chez des confrères et amis, la donation doit avant tout s'envisager comme le « témoignage d'un marchand amoureux de son temps » pour reprendre la formule du collectionneur. [...]

(extrait - <https://collectionlambert.com/exposition/une-histoire-intime-de-lart/>)

COMMENT S'ARTICULE CE DOSSIER PÉDAGOGIQUE ?

Les œuvres exposées à la Collection Lambert à travers *Une histoire intime de l'art* mettent en évidence des thématiques particulières qui sont exploitées ici dans ce dossier pédagogique. Ce ne sont que des suggestions, des propositions, des possibilités, mais en aucune manière une liste exhaustive tant les entrées restent nombreuses et variées. Voici les thématiques qui seront abordées :

- Les mots, les expressions
- Les émotions et la sensibilité
- L'identité et le portrait
- L'adoration et le fanatisme
- L'alimentation
- Le land art
- Les masques

Chaque partie fera référence à des œuvres et artistes précis et sera accompagnée d'un ancrage artistique complémentaire ainsi que de pistes pédagogiques.

Pistes Pédagogiques

- Imaginer un slogan, un mot « choc » qui qualifie un événement, tiré d'une lecture d'un album de littérature jeunesse, d'une séance en français, en histoire...
- Mettre en valeur une phrase : un titre de livre, la Une d'un journal, une expression...
- À partir de la presse, jouer sur les titres des Unes, découper des mots et des articles puis les mettre en valeur, les associer, les coller, les assembler pour, soit les organiser sur un support particulier, soit les coller afin de créer un autre titre, un autre article.
- Donner un titre différent à un album de littérature de jeunesse et le mettre en valeur à partir d'un travail en arts plastiques.
- Inventer une publicité qui prônerait le respect de la nature ou tout autre thème abordé en classe.
- À partir d'extraits de textes, de chansons, d'articles de presse, de publicités, imaginer une composition plastique. Créer un support, multiplier les médiums pour le mettre en valeur.

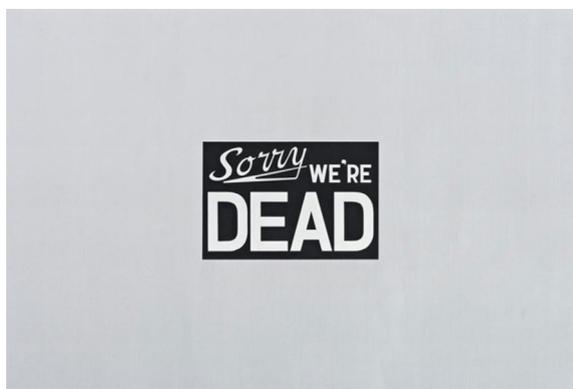
A partir des œuvres de...

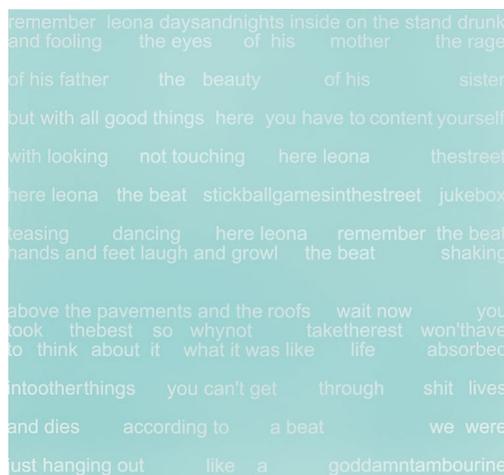
Barbara Kruger

Adam Pendleton

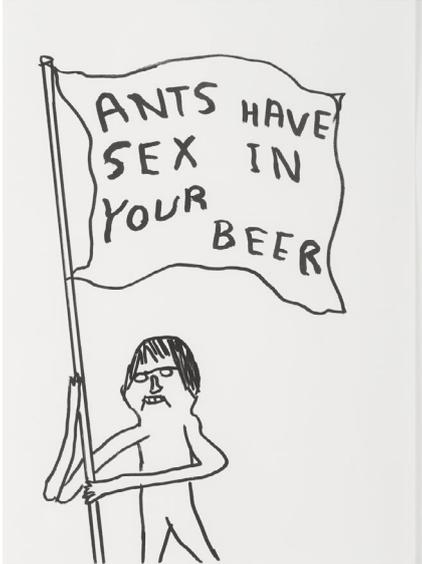
Adam Mc Ewen

Adam Pendleton

POUR ALLER PLUS LOIN...

POUR ALLER PLUS LOIN...

David Shrigley

David Shrigley

On pourrait proposer également...

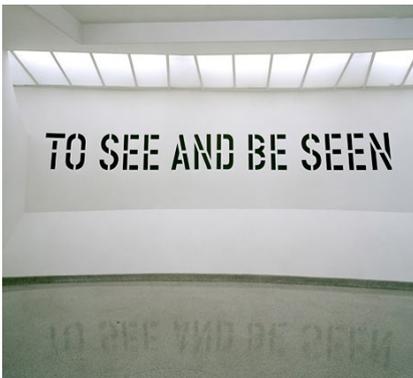
Annette Messager

Ben

Jean Daviot

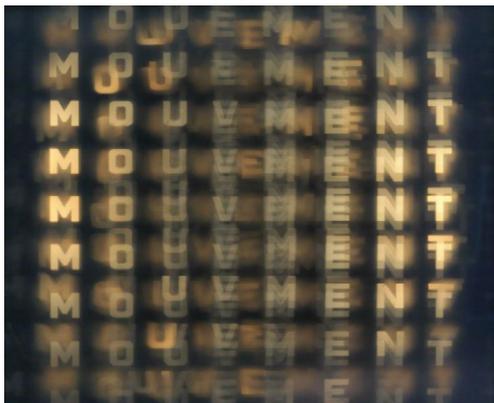
Lawrence Weiner

Isidore Isou

Rémy Zaugg

Garcia Rossi

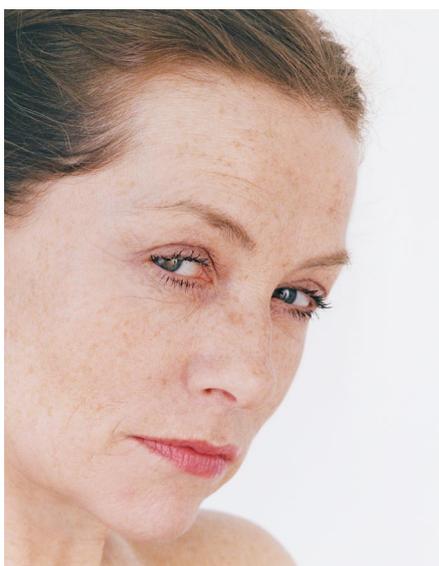
John Baldessari

AGHAST	OFFENDED
AMAZED	MARVELING
APPALLED	POPEYED
ASTOUNDED	STAGGERED
AWED	STUNNED
DISMAYED	SURPRISED
ENCHANTED	TERRIFIED
FASCINATED	UPSET

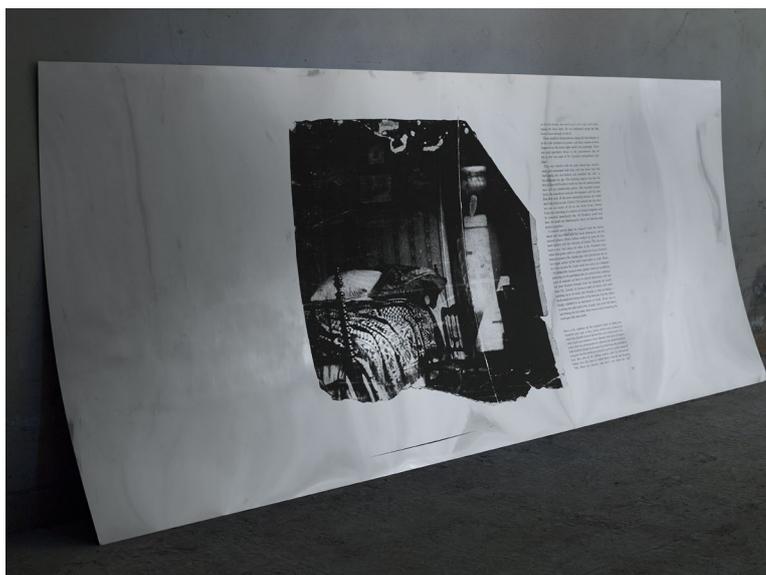
Pistes Pédagogiques

- Se déguiser et se prendre en photo. Créer le costume à partir de matériaux divers (récupération, tissus, papiers...)
- Jouer sur la gestuelle, les émotions, les expressions du visage.
- Travailler sur l'aléatoire, le geste, le jet de peinture et traduire plastiquement ce que la peinture exprime : repérer dans les taches, des formes, des personnages, des objets... En faire les contours et les mettre en évidence (même démarche avec les traces, les empreintes...).
- Traduire ses émotions uniquement à travers la peinture sans chercher à dessiner quelque chose de précis : jouer sur les gestes, les supports, la matière...
- Traduire par un geste précis et répété un sentiment.
- Se faire prendre en photo illustrant des émotions différentes.
- Associer une émotion à une phrase ou inversement.
- Traduire les règles de vie de la classe par une expression du visage.
- Rassembler tout ce qui rappelle un événement joyeux ou malheureux. Faire une collection, un inventaire...
- Faire des empreintes, des traces sur des supports avec des médiums divers d'un objet auquel on est particulièrement attaché afin de le garder en mémoire (cf Claire Chefdeville).
- Regrouper et mettre en valeur de façon individuelle des objets (cabinet des curiosités).
- Regrouper des objets en lien avec une même thématique et les mettre en valeur, individuellement (cf les boules à neige de Micol Grazioli qui retiennent notre attention sur les particules de pollution dans les grandes villes).
- Se mettre en scène, se faire prendre en photo sur des moments de la vie quotidienne ou des attitudes en classe (« vivre » le règlement de la classe, imiter une attitude en classe : lever le doigt, se mettre en rangs, ...), exagérer une attitude, la théâtraliser, la sur-jouer.
- Restituer un événement historique (le dessiner, le mimer, le théâtraliser, le peindre... cf Vik Muniz).

À partir des œuvres de...

Roni Horn

Cady Noland

POUR ALLER PLUS LOIN...

Nan Goldin

On pourrait proposer également...

Claire Chefdeville

Hippolyte Thillard

Micol Grazioli Smogglobes
(boules à neige souvenirs)

Vik Muniz

Franz-Xaver Messerschmidt

THÉMATIQUE : LE PORTRAIT, L'IDENTITÉ

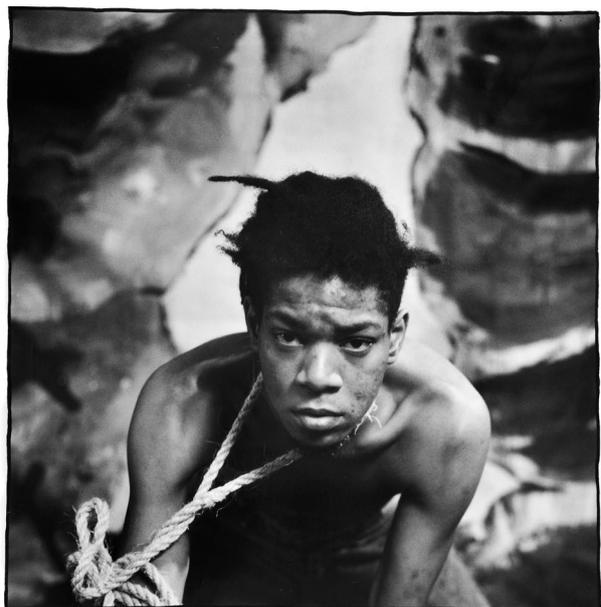
Pistes Pédagogiques

- Prendre en photo des groupes d'élèves ou la classe entière sur toute l'année scolaire. Ils et elles reprennent à chaque fois la même place et la même position. Aligner ensuite toutes les photos chronologiquement afin de voir les changements physiques de chacun tout au long de l'année.
- Faire un trombinoscope de la classe à différents moments de l'année.
- Envisager le même dispositif en photographiant un arbre, un jardin... au fil des saisons
- Prendre en photo à intervalle régulier un chantier (construction d'une maison, travaux de voirie).
- Jouer sur les éphémérides : les coller chaque jour sur une feuille en les alignant pour montrer l'aspect éphémère et irrémédiable de chaque jour.
- Prendre un même élève tous les jours en photo pour voir l'évolution.
- Demander aux élèves de décrire comment ils imaginent leur futur enfant ; en faire le portrait puis le dessiner. Faire correspondre ensuite chaque texte avec le bon portrait.
- Jouer sur les accessoires : les élèves peuvent en créer (un chapeau, une cape, ...) et se faire photographier avec.
- Jouer sur les expressions du visage et travailler les sentiments et les émotions au théâtre.
- Reproduire un portrait à partir de collage,... (cf Ian Wright).
- Étudier les personnalités photographiées par Nadar, faire une carte d'identité pour chacune.
- Prendre des photos en noir et blanc puis en couleur et noter les effets que chacune provoque.
- Proposer aux élèves de faire des selfies et écrire leur propre portrait : se décrire, écrire ce qu'ils aimeraient devenir, comment ils se voient plus tard.
- Le selfie doit traduire un état d'esprit, un trait de caractère, une émotion... Travailler sur les émojis.
- Se mettre en scène dans un décor réalisé par les élèves.

À partir des œuvres de...

Roni Horn

Louis Jammes

POUR ALLER PLUS LOIN...

Jean-Michel Basquiat

On pourrait proposer également...

Andy Warhol

Andy Warhol

Josef Albers

Maurits Cornelis Escher

POUR ALLER PLUS LOIN...

Esther Ferrer

Gérard Fromanger

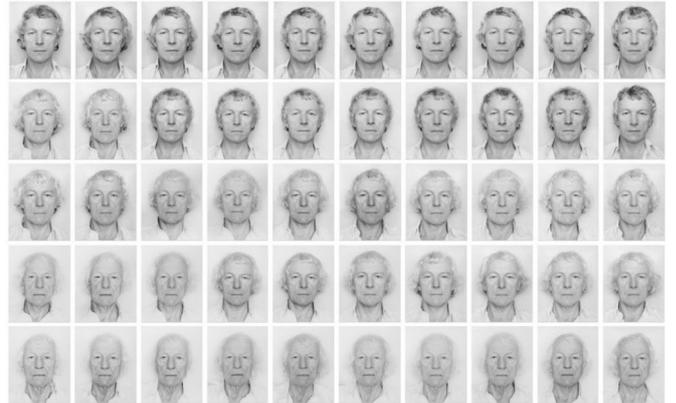
Yan Pei Ming

Yan Pei Ming

Roman Opalka

Roman Opalka

Les sœurs Brown - Nicholas Nixon

Frida Kahlo

THÉMATIQUE : L'ADORATION, LE FANATISME

Pistes Pédagogiques :

- Travailler sur les grands événements de la vie (naissance, adolescence, mariage...) et les mettre en scène.
- Travailler à partir des anniversaires de mariage et faire une composition plastique : noces de coton, de papier...
- Travailler le lexique des tenues vestimentaires des mariés (redingote, lavallière...).
- Dessiner une robe de mariée et la créer (matériaux divers, ..), dessiner une tenue de scène, de stars, celle de son artiste préféré (s'inventer costumier, couturier...).
- Réaliser le musée de son anniversaire : réunir un élément qui a marqué chaque anniversaire et expliquer ce choix.
- Réaliser le musée du « non anniversaire » : ce qu'on aimerait ne jamais recevoir pour son anniversaire.
- Créer son propre univers et se mettre en scène dedans.
- Compiler et coller telle une mosaïque toutes les photos personnelles qui ont marqué notre vie
- Rassembler et coller tous les articles de presse, photos, accessoires sur son artiste préféré (chanteur, acteur...).
- Se déguiser en son artiste préféré ; se mettre en scène (avec un micro, un instrument de musique).
- Prendre une série de photos (un maximum de photos !!) pendant le déroulement d'un événement marquant dans la classe ou dans l'école (anniversaire, spectacle...), pendant la récréation, pendant le repas à la cantine... et rassembler ensuite ses photos de manière chronologique.
- « Se mettre à la place de ... » : remplacer la photo, le portrait (tout ou partie) d'une personne et se représenter (se dessiner, coller sa propre photo...) à la place.
- À part les yeux, quelle autre partie du visage pourrait être remplacée, cachée, détruite ? (cf Douglas Gordon)
- « Et si on se cachait le visage pour ne pas être reconnu » : imaginer un costume, un masque ; ne voir que les yeux et reconnaître l'identité de celui qui se cache derrière (cf la partie sur les masques)
- Mettre en valeur son artiste préféré (portrait, éléments divers qui le caractérisent...). Voir dossier pédagogique « la famille ».

A partir des œuvres de...

Douglas Gordon

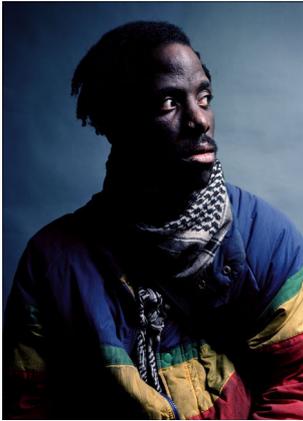

Douglas Gordon

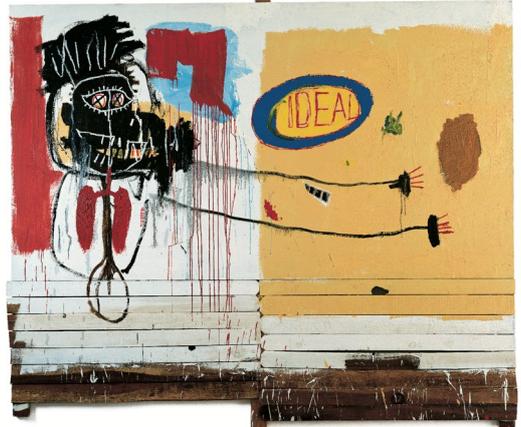
POUR ALLER PLUS LOIN...

Candice Breitz

Andres Serrano

Jean-Michel Basquiat

On pourrait proposer également...

Antonio Lopez

Margot Gaches

POUR ALLER PLUS LOIN...

None

Les sœurs Brown – Nicholas Nixon

Mélanie Fontaine

Sophie Calle

Olivier Rebufa

THÉMATIQUE : L'ALIMENTATION

Pistes Pédagogiques

- Coller des vieilles assiettes, cuillères,... et les salir de peintures,... (parallèle avec Niki de Saint Phalle et les tirs à la carabine ou Paul Klein et le lance-flammes).
- Créer et accepter de détruire l'œuvre (quelle revendication ? dans quel but ? pourquoi ? quel intérêt ?).
- Filmer les élèves en train de dire ce qu'ils aiment et détestent en cuisine ; le symboliser sur deux tableaux différents.
- Imaginer et créer un gâteau géant (en tissu, en peinture, en carton...).
- Prendre en photo des vitrines de pâtisseries et faire des photos montage : jouer sur les noms des pâtisseries (un éclair, un coup de soleil, une religieuse, Christine, ...)
- Prendre en photo des élèves en train de mordre à pleine dent des gâteaux, par exemple et jouer sur l'expression du visage (grimaces, sourires, rires...).
- Insister sur le gaspillage alimentaire : prendre en photo les restes des repas à la cantine.
Voir dossier pédagogique « A table !!! »

A partir des œuvres de...

Julian Schnabel

On pourrait proposer également...

Wayne Thiebaud

Daniel Spoerri

THÉMATIQUE : LE LAND ART

Pistes Pédagogiques

- Prise de photographies, dessins, croquis du lieu avant intervention ; relevés d'empreintes dans la nature, inventaire des odeurs, enregistrements sonores, promenade collective avec verbalisation de ce qui est observé.
- Quelques éléments naturels prélevés sur le site sont cachés dans un sac. Les enfants doivent décrire et reconnaître par le toucher ces éléments.
- Réaliser des brochettes de feuilles, de baies, de fleurs... Les assembler collectivement.
- Fabriquer des totems de pierres, de bois...
- Construire un sentier de feuilles sur lequel on va venir se promener la nuit.
- Réaliser des mandalas au sol avec des éléments naturels.
- Décorer une souche, un tronc avec des éléments naturels.
- Réaliser une construction en équilibre, verticale, horizontale, qui franchit, qui traverse, qui capture la lumière, qui protège du vent, de la pluie...
- Photographier les instants éphémères pour les garder en mémoire et conserver les traces des différentes étapes du processus de création : l'image photographique sera témoin de l'œuvre. Légender ensuite les photographies comme le font les artistes du Land Art.
- Se déguiser à partir de végétaux trouvés dans la nature.
- Créer un masque à partir des végétaux récoltés.

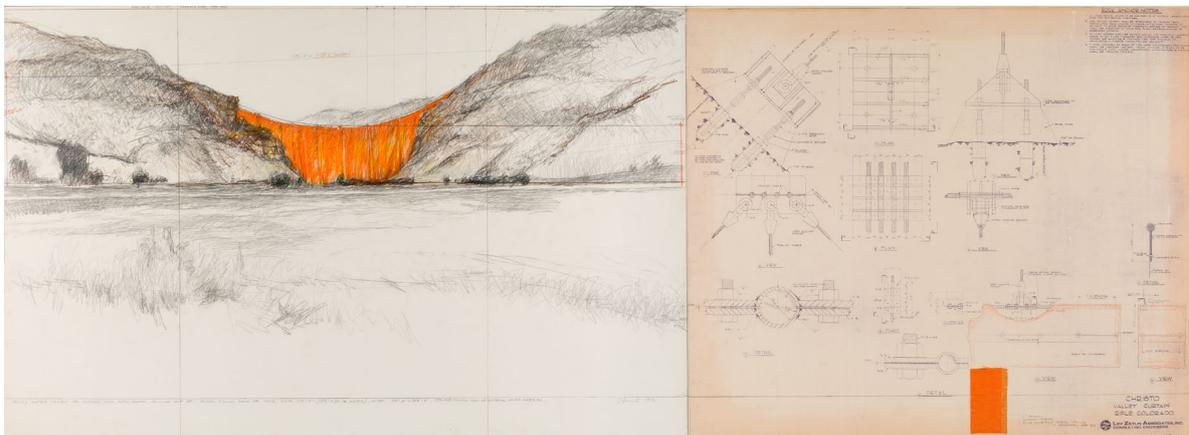
A partir des œuvres de...

Dennis Oppenheim

Giuseppe Penone

Christo

POUR ALLER PLUS LOIN...

On pourrait proposer également...

Richard Long

Robert Smithson

Andy Goldsworthy

Nils Udo

Michaël Grab

KoKei

Briget Polk

THÉMATIQUE : LES MASQUES

Pistes Pédagogiques

- À partir de bidons, de bouteilles en plastique, de canettes, réaliser des personnages et des visages qui expriment un sentiment (coller, découper, écraser, déformer...).
- Réaliser un masque à partir d'objets de récupération, de végétaux ramassés dans la nature...
- Réaliser des masques inspirés de la Commedia dell'arte.
- Réaliser des masques par pliages, par symétrie.

A partir des œuvres de

Haim Steinbach

On pourrait proposer également...

Pierre Sgamma

Romuald Hazoumé

Olivier Rebufa

LES OPÉRATIONS PLASTIQUES DÉFINIES PAR DANIEL LAGOUTTE (RITA), CHRISTIAN LOUIS (SMOG) OU PATRICK STRAUB (SMIGT)

REPRODUIRE	ISOLER	TRANSFORMER	ASSOCIER
Copier, doubler, calquer, photographier, refaire, répéter, multiplier	priver du contexte, supprimer, cacher, cadrer, extraire, privilégier par rapport au contexte, montrer, différencier, enfermer, entourer, emballer, dissimuler, révéler, voiler, dévoiler	Dissocier, effacer, supprimer, fragmenter, ajouter, combiner, inverser, déformer, raccourcir, allonger, compresser, expanser, changer d'échelle montrer, suggérer, exagérer, changer de technique (outils, supports, couleurs, formats)	Rapprocher, juxtaposer, superposer, alterner, relier, opposer, assembler, rassembler, imbriquer, entasser, empiler, accumuler, collectionner

SUPPORTS	MÉDIUMS
Papier : A5, A4, A3 ... différentes tailles, nappe papier, papier journal, papier fabriqué, catalogues, papier kraft (marron et de couleurs...), cartons petits ou grands, bois de récupérations, caquettes, murs, sol (pré, cours, rue, land art) plexiglas, linoléum, pas de support pour des mobiles suspendus (air qui nous entoure)	Gouaches, encres ou encres fabriquées à partir de plantes, terres, aquarelles, crayons graphites, crayons de couleurs, crayons aquarelles, fusains/ charbons, pastels secs, craies de trottoirs, pastels gras, craies à la cire, craies de trottoir, encres de chine, encres de couleur, brou de noix, terres broyées... Matériaux / matières spécifiques (médiums) : Leds, engrenages, poulies, papiers, cailloux, bois, grillages, ampoules, circuits électriques, plexiglass, eau, fer, ...
OUTILS	GESTES
Les doigts, la main, les pieds, les éponges (coupées en 2, 4, 6...selon la taille), les pinceaux ronds, les brosses, les spatules, les bâtonnets de glace taillés ou non, les balayettes, les rouleaux, des bâtons, des objets de la nature, des bouchons en liège, des capsules, des couteaux à bout rond, des pommes de terre pour tamponner, des découpes de polystyrène	Ils sont induits par le support (la grandeur, la forme) et la consigne sous forme de verbes. On pourra dénombrer ceux-ci avec les élèves : peindre, dessiner, tracer, accumuler, extraire, ajouter, écarter, resserrer, faire des boucles, traverser, couvrir, se promener, gribouiller, percer, couper, rythmer, alterner,...

POUR ALLER PLUS LOIN...

SUPPORTS	MÉDIUMS	INSTRUMENT (OUTILS)	GESTES (ACTIONS)	TECHNIQUE
Papier Carton ondulé Papier Glacé Isorel Papier kraft Tissus Aluminium Argile Plastiques ...	Peintures : à l'huile, acrylique, aquarelle... Pastels secs, gras Cires colorées Fusains Charbons Feutres ...	Pinceau Spatule Balai Peigne Couteau Fourchette Carton Petite voiture ...	Gratter Frotter Étaler Lancer Projeter Lancer Saupoudrer Verser Déposer ...	Gravure Collage Sculpture Photomontage Estampage Peinture sous verre ...