

ZOOM sur une œuvre

du Centre Pompidou-Metz

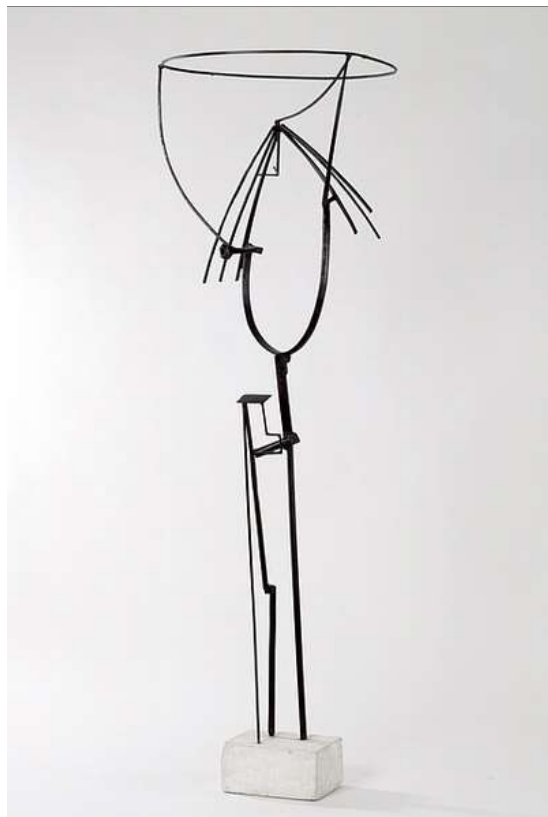
Des mondes construits. Un choix de sculptures du Centre Pompidou

(Exposition visible jusqu'au 23 août 2021)

Femme à la corbeille, 1934, Julio González. - Jour 1/5

Tous âges

Regarde bien : Où peux-tu voir cette sculpture ? Quel est son nom ? Qui est l'artiste ?

*Femme à la corbeille, 1934,
Julio González
Fer forgé 172 X 63,5 x 62,5 cm
© Bertrand Prévost - Centre Pompidou,
MNAM-CCI /Dist. RMN-GP
Domaine public*

Observe les formes :

- Que vois-tu ? Quelles formes géométriques reconnais-tu ? Que représentent-elles ?
- Si tu imites la sculpture où sont tes bras ? Comment sont représentés les cheveux de la femme ?
- Quel matériau est utilisé par le sculpteur ?
- Comment trouves-tu cette oeuvre ?

Julio González (1876- 1942) est un sculpteur espagnol de la première moitié du 20ème siècle qui a inventé vers 1930 la première sculpture en fer forgé, une véritable révolution. Par le détournement du chalumeau, jusque là réservé aux usines automobiles, le soudeur devient sculpteur ! Les parties de la sculpture sont assemblées au fer à souder. Julio González dit qu'il écrit et « dessine dans l'espace » en utilisant les lignes et le vide pour créer la forme.

Pour sa sculpture, Julio González s'est inspiré d'un de ses dessins de paysannes au champ, « la femme à l'amphore ».

Observe bien le dessin et la sculpture, compare et retrouve des ressemblances et des différences.

Retrouve le thème de la porteuse dans l'histoire de l'art :

<https://www.lumni.fr/video/porteuse-d-offrandes-vers-1950-avant-j-c-petits-pas-vers-l-art#containerType=serie&containerSlug=petits-pas-vers-l-art>

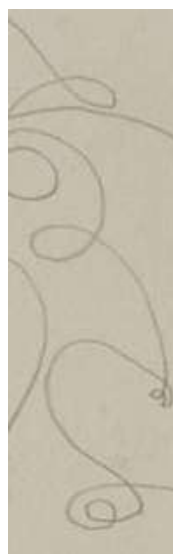
<https://www.france.tv/france-2/d-art-d-art/1276547-les-porteuses-de-natalia-gontcharova.html>

Prendre la pause et photographier

1. Reprends la posture de la femme à la corbeille avec une vraie corbeille. **Photographie-toi.**
2. Fais la même expérience avec les autres membres de la famille. **Photographie-les.**

Découvrir une œuvre - Jour 2/5

Observe les détails de cette œuvre que tu vas découvrir : **que vois-tu ?** des lignes et des boucles...

Imagine et dessine ce qui manque dans ce dessin en prolongeant les lignes et les boucles. Utilise un crayon à papier ou un feutre noir.

Découvre le dessin de Picasso, **suis du doigt la ligne de dessin**, certaines boucles permettent simplement de continuer le dessin sans lever le crayon, par exemple à l'intérieur du corps entre la patte avant et la patte arrière. Picasso s'est souvent amusé à réaliser des dessins d'un seul trait, du plus simple au plus compliqué.

Pablo Picasso, Le chien, 1918

Pablo Picasso (1881-1973) Cet artiste d'origine espagnole est à la fois peintre, sculpteur, graveur et céramiste. C'est un des plus grands artistes du 20ème siècle.

Il a fait preuve d'une exceptionnelle créativité et il s'est intéressé à tous les courants picturaux de son époque pour devenir un des maîtres incontestés de l'art moderne.

Picasso et Julio González étaient amis, ils ont travaillé ensemble sur plusieurs sculptures de fer.

Dessiner sans lever le crayon

Tu as besoin d'une feuille et d'un crayon à papier.

1. Entraîne-toi à dessiner comme Pablo Picasso, sans lever le crayon de la feuille. Invente des boucles, des volutes pour changer de direction ou rejoindre une autre partie du dessin ou un nouveau coin de la feuille.
2. Définis ce que tu vas dessiner : un chien, un poisson, un oiseau, une femme à la corbeille ...
3. Pour t'aider, tu peux tracer un petit carré ou coller une gommette qui servira de point de départ et d'arrivée en bas sur ta feuille orientée au format portrait.
4. Avec ton crayon, pars du carré et sans lever le crayon dessine dans l'espace de la feuille, ce que tu as défini au départ, puis reviens sans lever le crayon à ton point de départ.
5. Colorie aux crayons de couleurs chaque petite surface obtenue. **Photographie.**

ZOOM sur une œuvre

du Centre Pompidou-Metz

Des mondes construits. Un choix de sculptures du Centre Pompidou

(Exposition visible jusqu'au 23 août 2021)

Femme à la corbeille, 1934, Julio González. - Jour 3/5

Salle 4, Dessiner dans l'espace

Nous sommes dans la salle 4 de l'exposition, trois œuvres sont installées.
Observe et **décis les couleurs, les formes...**

Anthony Caro, *Emma Dance*, 1977 – 1978, Julio González, *Femme à la corbeille*, [1934], Rasheed Araeen, *One Summer Afternoon*, 1968

Centre Pompidou, Musée national d'art Moderne, Paris

© Courtesy of Barford Sculptures Ltd, © Adagp, Paris, 2019, © Centre Pompidou-Metz / Photo Jacqueline Trichard / 2019 / Exposition Des Mondes construits

Quelle forme géométrique, commune à ces œuvres, reconnais-tu ?

Quels mots pourrais-tu associer à ces sculptures ? vide – plein – ligne – aérien – transparent ...

Avec ton doigt, dessine ces lignes dans l'espace.

Observe **leur disposition** dans l'espace de la salle, observe **l'éclairage et le jeu de la lumière projetée** sur les sculptures, **observe bien** les ombres créées sur le mur ou au sol.

Ne dirait-on pas qu'elles font partie de l'œuvre ?

Les artistes contemporains choisissent beaucoup d'autres outils pour dessiner et créer à leur guise. Ils varient les outils, les matières ou les matériaux. Les supports évoluent également.

Julio Gonzalès dit « **dessiner dans l'espace** », celui-ci devient son support.

Joue avec les ombres - Jour 4/5

Tous âges

Choisis un objet de la maison que tu as envie de mettre en valeur (boîte, vaisselle, lampe, objet décoratif, de bureau ...)

Il te faudra également une source de lumière (lampe de poche, téléphone portable, ...).

Tu vas créer **un dispositif** avec une source de lumière, ton objet et son ombre projetée sur la surface blanche du mur.

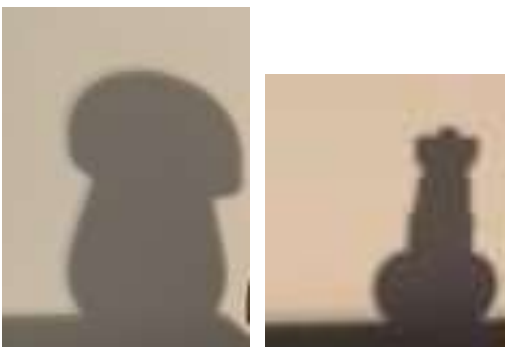
1/ choisis ton objet et installe-le sur une surface (la table, le sol), tu peux associer plusieurs objets de formes différentes, créer un équilibre

2/ fais le noir, avec la source de lumière face à ton installation, crée une ombre sur le mur, joue à agrandir, à réduire l'ombre

3/ **prends une photo** de ton installation.

Sur la photo, on doit uniquement voir l'objet (ou les objets associés) et l'ombre portée sur le mur.

Voici des photographies, **observe** :

Voici deux ombres : **que nous révèle l'ombre des objets ?**

Seule la silhouette de l'objet est visible, on ne voit pas la couleur, la texture, les détails de l'objet. La silhouette nous laisse imaginer les objets

Pour les plus grands

Découvre un autre artiste qui joue avec les ombres dans ses installations : **Christian Boltanski**
 Consulte une vidéo réalisée lors de la vente de l'œuvre « **Théâtre d'ombres, 1985-1990** » :

<https://www.youtube.com/watch?v=TDrFpIT3Nug>

Peux-tu décrire l'ambiance créée par les ombres sur les murs ?

Quels mots pourrais-tu associer ?

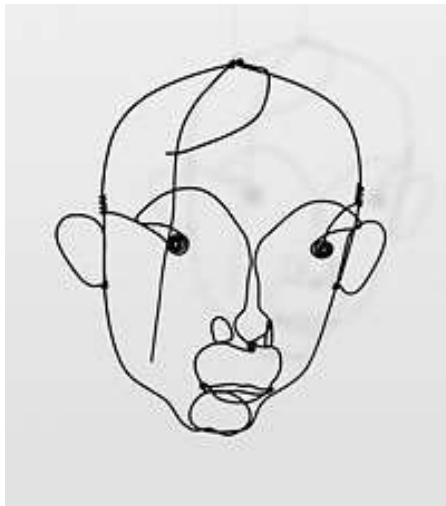
Quel pourrait être le dispositif mis en place par l'artiste ?

Christian Boltanski est un artiste plasticien français réputé pour ses installations. Dans son œuvre « Théâtre d'ombres, 1985-1990 » il met en place un dispositif qui éclaire de petites figurines en carton au centre d'une pièce, en projetant leur ombre géante sur les murs environnants. De plus, elles bougent, animées par un ventilateur. Il fait référence à ses souvenirs d'enfance et rappelle le théâtre d'ombres chinois et indonésien.

Sculpture – Jour 5/5

Alexandre Calder (1898- 1976) est un sculpteur américain, réputé pour ses mobiles et passionné par la thématique cirque, il a utilisé la technique de la sculpture en fil de fer pour réaliser des portraits.

Observe le dédoublement des lignes par le jeu des ombres portées sur le fond clair, comme si c'était un autre point de vue. La sculpture devient un véritable dessin dans l'espace.

Alexander Calder, *Portrait de Joan Miró*, vers 1930

Fil d'acier, 29 x 27 cm
 Palma de Majorque, Collection M. Joan Punyet Miró
 © Calder Foundation New York / Adagp Paris

Marc Vaux, [*Portrait d'Amédée Ozenfant*, 1930] n.d.

Epreuve moderne réalisée d'après plaque de verre, 24 x 18 cm Paris,
 Centre Pompidou, Bibliothèque Kandinsky, fonds Marc Vaux
 © Centre Pompidou, Bibliothèque Kandinsky, fonds Marc Vaux
 © Calder Foundation New York / Adagp Paris

Crée une sculpture en papier

Tous les âges

A partir de papiers récupérés, journaux, publicités et papier d'aluminium de la cuisine, fabrique ces «baguettes» que tu pourras assembler avec du ruban adhésif, de la pâte à modeler, de la pâte adhésive (...) pour réaliser ta sculpture.

1/ Dessine ce que tu souhaites sculpter (un poisson, un oiseau, une fleur, un arbre.....)

2/ Réalise ta sculpture avec ton matériel. Pense à bien assembler les morceaux pour qu'ils tiennent ensemble.

3/ Présente ta sculpture : pour la mettre en valeur, sur **un socle** (une petite boîte, pâte à sel...), elle doit être en équilibre, sous la forme d'**un mobile** (suspendue par un fil). **Photographie sur un fond uni.**

Autres idées :

4/Réalise ton portrait ou le portrait d'un membre de ta famille. **Photographie.**

5/ Réalise une sculpture non figurative avec les formes que tu aimes (lignes ouvertes, fermées, ...)

Photographie.