

«Humanoïde»

Séquence Arts plastiques Niveau 4° - 4 séances

PEAC : Intervention d'une artiste graveuse et pratique en situation d'atelier

Entrée du programme :

La représentation; images, réalité, fiction :

La création, la matérialité, le statut, la signification des images

Question d'enseignement :

Les images scientifiques peuvent-elles devenir artistiques ?

Peut-on créer des images artistiques à partir d'images scientifiques ?

- **Objectif plasticien :**
 - Composer un humanoïde à partir d'images scientifiques de corps humains.
 - Découvrir la technique de la gravure, expérimenter les variations d'encre.
- **Objectif théorique :**
 - Amener les élèves à se questionner sur la nature des images qui représentent un corps, qu'est-ce qui relève du scientifique et de l'artistique ?
- **Objectif culturel :**
 - Sensibiliser les élèves au développement durable par la valorisation d'un emballage qui devient support de création.
 - Réflexion autour des progrès de la science sur l'exploration du corps humain, chirurgie esthétique, greffes d'organe et bientôt peut-être une humanité augmentée...

Éléments de la séquence :

Depuis la rentrée, chaque semaine les élèves ont récupéré et apporté au collège des supports Tetrapack en vue d'une pratique de gravure.

Pratique : Individuelle / dessin et gravure

Demande faite aux élèves :

« Par le dessin, assemblez, combinez, greffez des morceaux d'anatomie pour créer un humanoïde. »

Contrainte : parmi tous les morceaux choisis qui composeront l'anatomie de votre humanoïde, greffez lui un cœur !

Consigne : à l'aide d'un calque, reportez le dessin de votre humanoïde sur le support à graver pour réaliser une estampe originale.

Vocabulaire : Humanoïde - Assemblage - Planche anatomique - Écorché - Cadavre exquis – Gravure - Pointe sèche - Matrice - Estampe

Références artistiques :

- Les dessins anatomiques de **Léonard de Vinci** - Renaissance
- **Rembrandt**, « La leçon d'anatomie du Dr Tulp », 1632
- **André Breton, Yves Tanguy, Man Ray, Max Morise**, « Cadavre exquis », dessin de 1928
- **Wim Delvoye**, « Chapelle », 2006

Séance 1

> Introduire le thème de l'anatomie

Présentation de la leçon d'anatomie du docteur Tulp de Rembrandt - 1632

Raconter quelques anecdotes à propos de ce tableau et préciser qu'à cette époque les dissections ont lieu en public dans le théâtre d'anatomie.

Savez-vous quand a eu lieu la première dissection officielle ?

La première dissection humaine officielle a lieu à Strasbourg en 1517.

Des dessins furent réalisés par Hans Wechtlin, élève de Hans Holbein le Vieux.

Une feuille volante, avec une illustration gravée sur bois reproduisant les observations de cette dissection, fut imprimée la même année par l'imprimeur strasbourgeois Johann Schott.

Il pourrait s'agir de la plus ancienne figure anatomique publiée ayant été dessinée directement d'après nature.

Temps de pratique

> 30 min

Distribution d'un corpus d'images scientifiques : anciennes planches d'anatomies - radiographies osseuses – IRM d'un cœur – écorché - morphologie musculaire – système veineux...

Sous la forme d'une recherche graphique, demander aux élèves de réaliser sur un format A4 des esquisses comprenant une série de 5 croquis représentant différentes parties de l'anatomie humaine comme les muscles d'une jambe, les articulations d'une main, d'un pied, un globe oculaire, un cœur...»

Pour clore la séance montrer une série de dessins anatomiques réalisés par Léonard de Vinci

A l'époque de la Renaissance, se met en place une forme d'interaction entre les artistes et les scientifiques pour parvenir à représenter précisément l'anatomie humaine, comprendre comment fonctionne un muscle, comment sont alimentés les organes...

Séance 2

Projection d'un extrait du film, *Frankenstein* de James Whale, 1931

Inspiré du célèbre roman de Mary Shelley (1818)

<https://www.youtube.com/watch?v=1qNeGSJaQ9Q>

La créature du professeur Frankenstein est constituée d'un assemblage de cadavres (différents morceaux de corps humains tous greffés) qui est ramenée ensuite à la vie.

La semaine dernière, vous avez réalisé des esquisses et effectué des recherches graphiques sur l'anatomie humaine, aujourd'hui, en tirant parti de vos recherches vous allez créer un humanoïde.

Verbalisation

Qu'est-ce qu'un humanoïde ?

Le terme humanoïde signifie « ressemblant à l'humain ». Il évoque la bipédie, la présence de deux bras et d'une tête. Il s'agit donc uniquement d'un critère morphologique.

// En science-fiction, c'est un robot qui ressemble à un homme.

Incitation vidéo-projetée :

« Par le dessin, assemblez, combinez, greffez des morceaux d'anatomie pour créer un humanoïde. »

Contrainte : parmi tous les morceaux choisis, greffez un cœur à votre humanoïde !

Dimensions du dessin : 18 cm x 10 cm (= surface maximale d'une plaque à graver)

Consigne : à l'aide d'un papier calque reportez le dessin de votre humanoïde sur la plaque à graver pour réaliser l'impression d'une estampe originale.

Temps de pratique

> 30 min

Les élèves composent un humanoïde en tirant parti du corpus d'images scientifiques et de leurs esquisses.

Présentation d'un cadavre exquis surréaliste

Connaissez-vous le jeu du cadavre exquis ?

Inventé par les surréalistes, le **cadavre exquis** est un jeu collectif « qui consiste à faire composer une phrase ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. »

(Le Dictionnaire abrégé du surréalisme, André Breton, 1938).

Quelle différence avec la demande qui vous a été faite ?

> Les parties du dessin ainsi composé sont reliées mais donnent des résultats très surprenants dû au hasard. Assemblage étonnant ..

.....

Séance 3

Première intervention de l'artiste pour présenter la technique de gravure à la pointe sèche aussi appelée **taille douce**

Exemples de réalisations à partir de la technique de la gravure

Il existe différents matériaux pour les supports à graver comme le bois, le cuivre...

Dans notre cas, c'est la surface de nos emballages cartonnés recouverte d'une fine couche d'aluminium qui servira de plaque à graver.

Expliquer le vocabulaire spécifique à la gravure : la plaque à graver > matrice en creux > estampe = image résultant de l'impression

+ démonstration pour la réalisation de la gravure

> Quel geste ? Comment inciser le support ?

Temps de pratique

> 20 min

Report du dessin original sur un calque puis sur la plaque de Tetrapack

+ Amorçe de la gravure à l'aide de la pointe sèche.

.....

Séance 4 > Atelier gravure

> 3 heures - Intervention de l'artiste graveuse Anne-Sophie Delion

Préparation de la salle

Disposition du matériel et aménagement des tables regroupées en 2 rangées pour définir 2 espaces, une zone d'impression (encrage) et une zone propre (gravure et séchage)

Présentation des différentes étapes et consignes de travail, suivie d'une démonstration

- L'encrage au doigt
- Emploi de la tarlatane
- Humidification du papier
- Impression au laminoir à pâte
- Séchage des estampes

Inscrire au tableau l'enchaînement des différentes étapes nécessaires à l'impression d'une estampe.

Après un premier tirage sur un papier de type Canson chaque élève doit obtenir une estampe en couleur sur le papier aquarelle.

Temps de pratique

> 2h20 min

Rangement et nettoyage

> 20 min

En fin de séance, prévoir un moment d'échange avec les élèves pour récolter leurs impressions sur le déroulement de l'atelier, la pratique...

Montrer l'œuvre de Wim Delvoye, « Chapelle », 2006, pour faire écho au support récupéré et au laminoir à pâte que nous avons détourné pour notre pratique de gravure. Ici l'artiste détourne et exploite des radiographies de corps humains pour réaliser d'exquis vitraux contemporains.

Verbalisation différée sur les estampes produites lors de l'atelier

Faire remarquer l'importance de la qualité du trait gravé dans la lecture du dessin...

Précision ou imprécision...

Quels différents effets ont été obtenus avec l'encre ?

Quel rôle la couleur joue-t-elle sur la perception du dessin ?

Que dire de la part de hasard, des accidents ?

...

Bilan

Les élèves auront appris à exploiter par le dessin différentes représentations du corps humain dans une intention artistique > créer à partir d'images scientifiques.

Les élèves auront découvert la technique de la gravure tout en valorisant un matériau de récupération.

Les élèves auront fait l'expérience d'une pratique en situation d'atelier avec l'intervention d'une artiste graveuse qui s'inscrit dans leur PEAC.

Prolongement

Faire travailler les élèves en groupe sur la compétence exposer pour mener une restitution de l'atelier au sein de l'établissement.

Demande : proposez un principe de présentation de vos estampes en vue d'une exposition dans la galerie du CDI. Vous disposez d'un système d'accrochage composé de crédences.

Objectif : rendre compte des différentes étapes et de la diversité des productions plastiques issues de cette pratique, (présentation des dessins – reports sur calque – plaques à graver et estampes finales)

Temps de pratique

> 30 min

Fabrication de kakémonos sur support intissé blanc pour présenter les travaux qui seront épinglés