

Gaston Chaissac **FÉTICHES DERNIER CRI.**

MASC, Les Sables d'Olonne
Du 10 décembre 2023 au 9 juin 2024

La visite de cette exposition peut s'inscrire dans une démarche de projet adaptée à un **parcours d'éducation artistique et culturel**. Elle permet aux enseignants de conjuguer les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle : connaissances, pratiques, et rencontres.

Éducation artistique et culturelle	Quelques objectifs de formation visés par l'EAC pouvant être exploités dans les expositions du MASC.
RENCONTRER	<ul style="list-style-type: none">-Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres.-Appréhender des œuvres et des productions artistiques.-Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire.
PRATIQUER	<ul style="list-style-type: none">-Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production.-Mettre en œuvre un processus de création.-Concevoir et réaliser la présentation d'une production.-S'intégrer dans un processus créatif.-Réfléchir sur sa pratique.
S'APPROPRIER DES CONNAISSANCES	<ul style="list-style-type: none">-Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique.-Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique.-Mettre en relation différents champs de connaissances.-Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre.

Au sein de **FOLIOS**, l'élève peut mettre en valeur la visite de l'exposition (à partir par exemple de ressources mises à disposition par l'enseignant) tout en devenant ainsi acteur de la construction de son Éducation Artistique et Culturelle.

L'exposition

Le soixantième anniversaire du musée est l'occasion de cette nouvelle exposition conçue à partir des collections, riches aujourd'hui de plus de 300 œuvres de Gaston Chaissac, pour certaines inédites. Conçue selon une approche thématique qui croise les mots et les choses, elle propose de mettre en lumière l'extrême inventivité de Gaston Chaissac.

Cet artiste, qui saisit autour de lui ce qui échappe aux autres, a su métamorphoser les thèmes et les matériaux les plus banals en « fétiches dernier cri », dandys, masques, totems et autres « inepties » ou « trouvailles ». Ses « irréalités », faisant fi des formules toutes faites, ont contribué à renouveler le langage artistique d'après-guerre en misant sur la fantaisie et la spontanéité.

Les programmes d'arts plastiques

Cycle 3

Les trois grandes questions du programme, ainsi que les questionnements qui en découlent, peuvent être rattachés aux œuvres présentées et tout particulièrement :

-La représentation plastique et les dispositifs de présentation.

La question de la ressemblance. L'autonomie du geste graphique, pictural, sculptural. La narration visuelle. La mise en regard et en espace.

-Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace.

L'hétérogénéité et la cohérence plastiques. L'invention, la fabrication, les mises en scène des objets.

-La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre.

La réalité concrète d'une production ou d'une œuvre. Les qualités physiques des matériaux. Les effets du geste et de l'instrument. La matérialité et la qualité de la couleur.

Cycle 4

-La représentation ; images, réalité et fiction

La ressemblance. Le dispositif de représentation. La narration visuelle. La création, la matérialité, le statut, la signification des images.

-La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre

La transformation de la matière. Les qualités physiques des matériaux. La matérialité et la qualité de la couleur. L'objet comme matériau en art. Les représentations et statuts de l'objet en art.

-L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre. L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre.

Cette exposition est aussi une approche vivante, directe et sensible des programmes d'arts plastiques au lycée. Elle permet de questionner

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

La figuration et l'image, la non-figuration

La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre

Au collège comme au lycée :

Possibilité de croisements entre différents enseignements :

Cette exposition se prête tout à des **projets transdisciplinaires** et questionne notamment les liens entre les arts plastiques et l'écriture (narration, arts graphiques, ...).

La question de l'objet est omniprésente dans l'exposition et peut être développée avec les élèves d'enseignements professionnels ou issus des arts appliqués (mode/design/...).

Des croisements sont également possibles entre art et sciences, par le biais de l'expérimentation, chère à l'artiste.

Des pistes de travail sont à retrouver en fin de livret.

Avec les élèves

OBSERVER pour DÉCRIRE pour RESENTIR pour COMPRENDRE pour ANALYSER

OBSERVER

Proposer un premier temps de découverte en autonomie individuelle ou par petits groupes. Cette visite libre permettra de faire émerger réflexions et discussions de la part des élèves.

ECHANGER

Possibilité de choisir une œuvre, un espace, dans lequel chacun pourra exprimer ses idées, son ressenti. Laisser les premiers mots, paroles, et pensées aux élèves, afin qu'ils échangent ensemble. C'est aussi l'occasion (pour l'enseignant) de faire le point sur les pré-requis de chacun .

Facultatif : ÉCRIRE

Mettre à disposition un document, à remplir individuellement ou par binôme, dans le but de garder une trace de ce qui a été dit ou vu et en y développant un vocabulaire plastique. Ce document peut être préparé en amont par l'enseignant (éventuellement avec les élèves), inspiré du livret réalisé par les services publics du MASC ou utilisé en tant que tel (notamment pour le cycle 3).

PRATIQUER

Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de pratiquer dans les salles du musée, afin de préserver les œuvres. Seul le crayon est admis. Une prise de croquis est donc possible (mine graphite /crayons de couleur). La pratique pourra ensuite être développée en classe, à moins que cette exposition ne soit la finalité d'une pratique artistique réalisée en salle d'arts plastiques et vue comme référence du travail effectué.

MEDIATISER

Travailler l'oral avec les élèves en les mettant en situation de médiateur.
Voir fiche « accompagnement personnalisé au musée » sur le site InSitu de l'académie de Nantes :
<http://www.pedagogie.ac-nantes.fr.artsplastiquesinsitu/enseignement/ap/accompagnement-personnalise-au-musee-1014355.kjsp>

Ainsi, en amont et en classe, l'enseignant peut effectuer un travail de réflexion et/ou de recherches (impliquant éventuellement une autre discipline) avec ses élèves pour amorcer une réflexion sur les œuvres, ou sur l'une des thématiques abordées dans l'exposition. Chaque groupe peut ainsi présenter à l'ensemble de la classe, et à l'aide de ses notes, le sujet abordé précédemment avec pour support les œuvres originales à commenter. La médiation se fait ainsi **par** les élèves **aux** autres élèves.

L'objectif étant que tous les élèves s'expriment à l'oral, l'enseignant peut passer d'un groupe à l'autre pour entendre, et s'il le souhaite, évaluer les médiations des élèves.

Pour les élèves, la visite au musée est aussi l'occasion de s'interroger et de prendre conscience de la matérialité, du format, de la présentation, de l'œuvre originale à la différence d'une reproduction (sur écran, papier,...) et donc de susciter l'émotion.

Entrées possibles

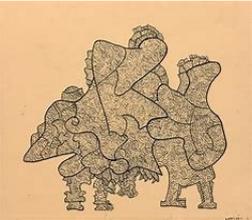
La scénographie de l'exposition permet une approche thématique et/ou chronologique :

Origines (1937-1942). Les mots et les couleurs (1943-1952). L'objet métamorphosé (1953-1964).

-I. Les grandes thématiques de l'exposition (et les notions qui en découlent)

Les différentes œuvres ou séries d'œuvres peuvent être des points d'appui pour l'enseignant. C'est également l'occasion de parler scénographie avec les élèves, présentation, couleur des murs, périmètre de sécurité, nombre d'œuvres par mur, formats, série ? Etc,...

En ce qui concerne cette exposition, nombreuses sont les thématiques possibles :

<p>L'ÉCRITURE Artiste peintre, poète, écrivain, il intègre mots, lettres, et signes dans ses œuvres : collage de manuscrits, calligrammes, signatures... Fréquemment, pinceau & plume s'épousent.</p>	
<p>LA COULEUR Vive, lumineuse (parfois contrebalancée avec un noir profond), elle est omniprésente dans ses œuvres picturales. Elle s'adoucit dans ses pastels. A travers elle, l'artiste expérimente les effets de moirures, aplats, le jaune acidulé,...</p>	
<p>LA CELLULE Ornement du motif en écaille et réalisée à l'encre, elle se multiplie et colonise le support. Le rendu est tantôt abstrait, tantôt figuratif. Elle est l'élément fondateur, originel et devient fourmillement.</p>	
<p>LE « BONHOMME » Drôlatiques personnages aux traits « enfantins » les visages sont peu détaillés, parfois géométriques.</p>	

<p>LE DANDY Gaston Chaissac est lui-même qualifié de « Dandy populaire ». Ce personnage emblématique de son œuvre, adopte tous les attributs de cet élégant : chapeau, parapluie, posture... Il le décline sous différentes techniques peinture à l'huile, gouache, pastel ou encre.</p>	
<p>LE COLLAGE Emballages, papier peint, paquets de cigarette, ...les papiers déchirés permettent des compositions et un réservoir de formes, de couleurs et de matières, inépuisables pour Chaissac.</p>	
<p>LE TOTEM Fétiche par excellence, sculpture plate et réalisé en planches de récupération, son contour irrégulier, ses accrocs déterminent une silhouette. L'artiste tire parti des contraintes de ses supports.</p>	
<p>LES OBJETS Générateurs d'idées, et sauvés de la décharge, ils sont métamorphosés, et employés comme supports, matrices ou détournés. Ainsi, l'artiste leur offre une seconde vie, tel des vestiges réhabilités.</p>	
<p>LE CERNE NOIR Réseau de lignes omniprésentes, le cerne délimite les aplats colorés, les papiers récupérés ou encore les regroupements de cellules. Il structure la composition.</p>	
<p>EXPÉRIMENTATIONS L'imprévu, l'inattendu trouve son origine dans la curiosité, la contemplation de l'artiste, qui « fait avec ce qu'il trouve autour de lui ». Chaissac choisit de ne pas réaliser de dessin préparatoire, il tire parti de l'inattendu.</p>	

<p>ŒUVRES NAÏVES Dès 1939, il réalise des saynètes naïves : personnages enfantins, asexués et engoncés dans des vêtements informels d'inspiration populaire. Les traits du visage sont simplifiés à l'extrême..</p>	
<p>LE MASQUE La simplification des visages rompt tout lien avec la vraisemblance. Le rendu est cocasse, étrange parfois proche du primitivisme.</p>	
<p>EMPRUNTS Il emprunte à différents artistes, cite Picasso : <i>Variations Picassiennes</i>, Dubuffet (effets de matière), Mondrian (composition), Auguste Herbin (rectitude des lignes), Van Gogh (<i>La chambre</i>) , ou Albert Gleizes (géométrisation des plans).</p>	
<p>LA SIGNATURE Elle est variée en fonction des œuvres et fait souvent partie intégrante de l'œuvre, elle fait œuvre. Chaissac s'amuse avec en s'attribuant parfois des pseudonymes.</p>	

-II. Les liens entre art et écriture

Autant écrivain que peintre et autodidacte, en 1943, son activité d'écrivain prend le dessus, les contes se multiplient. Chaissac expérimente les phrases, les mots, les lettres dans ses réalisations :

- Le calligramme, le caviardage.
- Les mots comme éléments formels: Invente de nouvelles écritures.
- Écritures sismographiques : Ambiguïté de la ligne qui écrit et dessine en même temps, raconte et représente.
- Les différentes signatures : Elles font œuvre.
- Les mots révélés dans les collages : A fort Impact visuel, avec leur force typographique.

-III. L'importance de l'objet

Les pierres sont emblématiques de la démarche de Chaissac qui place le matériau au centre du processus de création, primauté du matériau. Le support inspire sa composition, l'objet lui lance des défis et des contraintes, et crée une émulation c'est un stimulant. Il exploite l'accident.

Les empreintes permettent des formes non conventionnelles (talons de souliers, outils de cordonnier, vaisselle cassée,...). C'est le jeu de l'humour et du hasard.

L'artiste récupère tout : racines, ossements, vieux pots,... Cette seconde vie est donnée grâce à la couleur.

En 1950, il imagine *Supercocasse*, une exposition présentée dans une classe désaffectée de l'école de Sainte Florence. Sorte d'installation qui regroupe des objets détournés en œuvre d'art et réagencée au gré des nouvelles pièces réalisées.

Au début des années 60, il imagine les premiers totems bigarrés et drôlatiques à partir de planches récupérées dans la scierie voisine, sorte de peintures en volume. Il tire parti des contours mais également des nœuds ou accrocs du bois. Les tôles métalliques seront l'autre matériau privilégié à l'élaboration des totems, il exploite le vieillissement, la dégradation de la tôle. Ces objets sont dictés par les caractéristiques du matériau. Certains supports : calendriers, cartons,... sont travaillés recto et verso.

PISTES DE TRAVAIL

<p>FRANÇAIS ET ARTS PLASTIQUES</p>	<p>Mon texte se fait dessin ou Mon dessin se fait texte Choisir une des deux incitations et proposer une réalisation plastique. Collage/ dessin. Mettre à disposition : vieux livres, porte plume et encre.</p> <p>Personnage-objet Imaginer un personnage réalisé à partir d'objets (2D/3D) A partir de cette représentation, écrire un conte : Quelle est son histoire ? Collage ou sculpture. Cf:Edward aux mains d'argent, sculptures de Picasso, Mr Verfeuillage de Chaissac,.... https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/des-objets-pour-un-personnage-681333.kjsp?RH=PER</p> <p>Correspondance Décrire une œuvre de Chaissac puis envoyer (par courrier?) sa description à un camarade, ce dernier devra réaliser l'œuvre d'après la description. Courrier à s'échanger dans une enveloppe format A4.</p> <p>Dessin ou poème ? Imagine un poème et sa représentation, mise en forme, composition. Encre + pastels format 1/2 raisin (Cf : Jean-Michel Basquiat)</p> <p>Réseau Invente un alphabet, des signes, un langage graphique. Encre et pinceaux sur grand format (papier kraft blanc ou brun). Cf : Isidore Isou.</p>
<p>ARTS PLASTIQUES</p>	<p>Hasard Le voisin détoure un objet sur un support (feuille, carton, tissu,...) ou colle un emballage, une page livre,...Imagine la suite ! Dessin + peinture.</p> <p>Prolifération Imaginer un motif, il colonise le support, et au delà ? (il croît, diminue, se déplace,...). Dessin. Stylo bille sur papier blanc.</p>

Ceci n'est plus...une chaussure, un abat-jour, des ciseaux...

Observation d'un objet en s'efforçant d'y voir autre chose, dessiner le rendu (l'objet doit être reconnaissable)
Cf : Gilbert Legrand.

Mon dessin fait tâche

Tirer parti du hasard : une tâche d'encre de Chine est déjà sur le support (type feuille transparente). Proposer une composition à partir de celle-ci. Encre + coton-tige, et cure-dent.

Fétiche

Réaliser un fétiche à partir de matériaux de récupération. Assemblage/sculpture. Faire sa carte d'identité : Qui est-il ? protecteur? Sacré ?...Réfléchir à sa présentation : debout ? Dans une boîte ? Fixer au mur ?

Coincé dans le format

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/coince-dans-le-format-1330025.kjsp?RH=PEDA>

POUR PRÉPARER UNE MÉDIATION AU MUSÉE AVEC LES ÉLÈVES :VOIR LES FICHES THÉMATIQUES.

Prévoir une séance en classe en amont de la visite.

Parution du catalogue :

GASTON CHAISSAC, Fétiches dernier cri

Réservez votre visite avec les élèves auprès de la responsable des publics :
Stephanie.kervella@lessablesdolonne.fr (tel:02 51 32 21 75 /02 51 32 01 16)

Je reste à votre écoute pour vous accompagner lors de la préparation de votre visite et répondre au mieux à vos demandes : Anne.Rortais@ac-nantes.fr professeur d'arts plastiques, coordinatrice territoriale au MASC.

