

Introduction

Le **Tondo** est une exposition mobile constituée de dix panneaux, qui évoquent différents aspects du 1 % artistique et présentent douze œuvres de la région réalisées dans ce cadre. Le **tondo** est traditionnellement une œuvre peinte sur un support rond. Cette circularité est ici mise à profit d'une exposition qui peut être présentée de multiples manières. Tous les panneaux sont recto-verso, offrant la lecture d'un pan ou d'un autre, selon les choix opérés par les enseignants et les élèves. Les panneaux de couleur bleue donnent à voir des œuvres d'art et se lisent à la verticale, tandis que ceux de couleur orange se lisent en tournant le support et traitent de questions relatives au 1 % appelés « focus » (la commande, les étapes de la réalisation, le protocole, etc.).

Partie 1 description des éléments du Tondo

- **Panneau 1 recto** : environnement sculpté de **John LEVÉE** au titre inconnu, collègue Julien Lambot, Trignac (44), 1974.

L'œuvre de **John LEVÉE** se situe dans la cour de récréation du collège de Trignac. Il s'agit d'une œuvre monumentale circulaire colorée en béton, qui invite les usagers à s'asseoir et se réunir dans un espace qui rappelle les formes abstraites d'un tableau de Kandinsky.

- **Panneau 1 verso** : situation des douze œuvres.

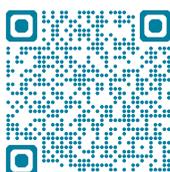
Le panneau donne à voir une carte de la région des pays de la Loire et permet de situer chacune des œuvres dans leur département.

- **Panneau 2 recto** : environnement sculpté de **Yvette VINCENT-ALLEAUME**, *Tête masques*, collègue René-Guy Cadou, Ancenis (44), 1982.

L'œuvre circulaire est un petit amphithéâtre dont les formes en relief représentent des fragments de visages stylisés à deviner. Ces fragments sont constitués de trois matériaux : de la brique, du béton et de la céramique avec certains détails réalisés en mosaïque. *Tête masques* est une œuvre entre sculpture et micro architecture qui constitue un lieu de rencontre pour les élèves qui la pratiquent.

- **Panneau 2 verso** : focus 1, les étapes de la réalisation de l'œuvre.

Ce panneau donne à voir et nomme les différentes étapes de la création de l'œuvre de **Séverine HUBARD**, *Land Sketch-Raft*, 1 % conçu pour l'école des Beaux-Arts Nantes St Nazaire, à St Nazaire en 2023 : esquisses, études (modélisation 3D), photographies de l'installation. (En savoir plus : [ici](#)). Cette œuvre fait aussi l'objet du panneau 9 recto.

- **Panneau 3 recto** : sculpture de **François MORELLET** au titre inconnu, Lycée Henri Bergson, Angers (49), 1982-83.

L'œuvre de **MORELLET** est un ensemble de quatre pavés droits blancs réunis autour d'un bassin, constituant comme la déclinaison dans l'espace d'un tableau abstrait devenant des fragments de paysage sur lesquels les élèves sont invités à grimper. Visuellement, les formes rectangulaires blanches entrent en résonance avec les parois rectilignes de l'architecture en arrière-plan.

- **Panneau 3 verso** : focus 2, Les composantes de la commande.

Ce panneau décrit toutes les étapes du processus de la commande du 1 %, de l'idée même de son existence en lien avec un établissement public, jusqu'à sa réalisation, en passant par la sélection des candidats et le suivi, in fine, de la vie de l'œuvre.

- **Panneau 4 recto** : paysage sculpté de **Michèle GOALARD**, *Cheminement de sphères*, lycée Perseigne, Mamers (72), 1972.

Cette œuvre de **Michèle GOALARD** est constituée de 18 sphères en béton de grandes tailles peintes en blanc et d'une sculpture évoquant une femme au centre. Ces sphères entrent en dialogue avec le paysage, lui-même sculpté par l'artiste grâce à un apport de plusieurs tonnes de terre qui créent des vallonnements au sein de la cité scolaire. Certaines sphères sont tronquées pour permettre de s'y asseoir. (En savoir plus [ici](#)).

- **Panneau 4 verso** : focus 3, les protocoles Morellet / Rutault.

Ce panneau présente la notion de protocole à partir de deux exemples : les processus créatifs de **François MORELLET** et **Claude RUTAULT** qui ont tous deux réalisé des œuvres du 1 %. Celle de Morellet se fonde sur l'introduction du hasard dans un programme mathématique, tandis que celle de Claude Rutault a pour caractéristique de devoir être actualisée par les élèves eux-mêmes (il en est aussi question dans le panneau 5 recto).

- **Panneau 5 recto** : installation de **Claude RUTAULT**, *Sans titre*, lycée Nelson Mandela, Nantes (44), 2015.

L'œuvre de **Claude RUTAULT** se situe dans la nef de l'établissement. Elle est composée de 1500 petites toiles blanches à disposition des élèves pour être emportées. Par ailleurs, 1500 autres grandes toiles sont installées sur le champ de l'allée centrale, rythmant le parcours des élèves qui déambulent. Les élèves peuvent s'en emparer, les peindre et les installer dans les espaces de l'établissement où des accroches sont prévues à cet effet.

- **Panneau 5 verso** : tondo de présentation.

On retrouve l'histoire du 1% artistique, les motivations politiques et sociétales qui ont permis sa création. Le panneau définit également ce qu'est un **tondo** et présente les auteurs de cette exposition.

- **Panneau 6 recto** : sculpture de **Yaacov AGAM**, *Toutes directions*, lycée Mendès France, La Roche-sur-Yon (85), 1971.

Le panneau présente une œuvre de **Yaacov AGAM**, sculpture modulable formée d'un ensemble de tubes en acier qui, à l'origine, pouvaient être manipulés par les élèves. Deux autres images témoignent de sa mise en place dans la cour de l'établissement.

- **Panneau 6 verso** : focus 4, l'architecture auto-planifiée de **Yona FRIEDMAN**.

Ce panneau présente des croquis du projet architectural du lycée Bergson, à Angers, auquel les usagers ont participé (architecture auto-planifiée).

Ce projet prévoyait également la création du 1% à travers la réalisation de décors, mais cette deuxième étape fut refusée. C'est finalement **François MORELLET** qui réalisa l'œuvre dans l'espace de la cour (cf : panneau 3 recto).

- **Panneau 7 recto** : installation de **Julien QENTEL**, *Un Variable*, Clisson, (44), 2015.

Entre design d'objet et création sculpturale, l'œuvre de l'artiste **Julien QENTEL** est composée de deux parties distinctes : dans la cour deux bancs en demi-cercle ouverts, pensés comme des lieux à investir, permettent de s'asseoir tant sur l'intérieur que sur l'extérieur de la forme et rythment l'espace. Dans un patio extérieur sont disposés sur une table blanche, telles des reliques, des objets issus d'une performance réalisée par l'artiste. (En savoir plus [ici](#))

- **Panneau 7 verso** : mur-paysage de **François STAHLY**, *Écho de la forêt*, lycée Pierre et Marie Curie, Château-Gontier (53), 1975.

Le panneau présente trois images de l'œuvre de **François STAHLY**. Ce mur sculpté en pierre de travertin, tel un haut-relief, donne à voir des formes verticales abstraites en positif et négatif venant rythmer l'espace du mur et les limites du lycée Pierre et Marie Curie. Ce mur d'enceinte devient ainsi le support d'éléments graphiques qui s'alternent, comme des pièces qui pourraient s'imbriquer. Les formes se succèdent et accentuent la verticalité de la façade. Est-ce une forêt, un paysage ? Le spectateur peut l'éprouver en marchant le long de celui-ci.

- **Panneau 8 recto** : œuvre de **Olive MARTIN** et **Patrick BERNIER**, *Les bandes apotropaïques*, Quartier du Petit-Caporal, Saint-Nazaire (44), 2020-2021.

Ce panneau donne à voir des photos d'une œuvre réalisée en collaboration avec les écoliers et les habitants du quartier, composée de trois pièces tissées. Elle se situe dans l'école Brossolette et les espaces publics du quartier. Des dessins montrent que le projet prévoyait également de transcrire les motifs textiles au sol avec une bande de terre cultivable venant de la rue, traversant le bâtiment et les cours de l'école.

- **Panneau 8 verso** : focus 5, les œuvres agora.

Ce panneau évoque les œuvres « agora », forme d'art public en réponse au rejet des grands ensembles, qui s'étend parfois au-delà des établissements scolaires pour s'intégrer dans les espaces environnants. Ces œuvres prennent souvent la forme de sculptures-environnements, telles que des amphithéâtres, des places publiques ou des aires de jeux, qui cherchent à réunir les usagers.

- **Panneau 9 recto** : environnement sculpté de **Séverine HUBARD**, *Land Sketch-Raft*, école des Beaux-Arts Nantes Saint Nazaire, Saint Nazaire (44), 2024.

Ce panneau montre l'œuvre sculptée de **Séverine HUBARD**, située sur le parvis de l'école des Beaux-Arts de Saint Nazaire (dont il était déjà question dans le panneau 2 verso). Il y est question de sa réactivation annuelle, protocole qui consiste pour les étudiants à participer à un concours pour la création d'un nouveau drapeau destiné à être hissé au sommet de l'œuvre à chaque rentrée.

- **Panneau 9 verso** : sculptures de **Jacques JULIEN**, *Stretching*, CREPS, La Chapelle-sur-Erdre (44), 2022.

Le panneau montre un ensemble de sculptures monumentales blanches disposées dans les espaces verts du CREPS (centre de ressources d'expertise et de performance sportive). Ces sculptures pourraient faire penser à des images de signalétique échappées du bâtiment qui viendraient se dégourdir dans le parc. Ces corps géants en mouvement donnent l'impression de dessins dans l'espace et entrent en résonance avec les corps des usagers qui se promènent alentour.

- **Panneau 10 recto** : sculpture habitable, *L'Absence*, de l'**Atelier VAN LIESHOUT**, école d'architecture, Nantes (44), 2007.

Cette sculpture habitable, café de l'école d'architecture, fonctionne aujourd'hui comme un signal visuel dans le paysage, sorte de nuage posé en bord de Loire, témoignage de l'audace que peut parfois incarner l'architecture, discipline entre rigueur et fantaisie.

- **Panneau 10 verso** : focus 6, le participatif.

Ce panneau évoque la question de l'œuvre participative à travers l'exemple de l'œuvre de **Olive MARTIN** et **Patrick BERNIER**, *Le Déparleur*, réalisée dans le cadre du 1 % artistique lors de la réhabilitation de l'école Pierre Brossolette, à Saint Nazaire en 2020. Cette œuvre-outil invite le public à participer à la production d'une tenture se modulant en fonction des passages et de la durée des échanges, transformant ce métier à tisser nomade en un véritable moyen de tisser des relations humaines.

Partie 2 pistes pédagogiques

L'exposition Mobile **Le Tondo** aborde à travers l'exemple de plusieurs œuvres du 1 % artistique de grandes thématiques qui proposent différents questionnements pédagogiques portant sur l'espace, le temps, l'environnement, la forme, le corps...

Parmi ces dernières, nous pouvons aborder plus particulièrement, en classe avec les élèves, les trois entrées suivantes :

1 - L'ESPACE DE L'ŒUVRE

Une œuvre/un site

Il s'agit dès lors de réfléchir à l'œuvre d'art dans son espace de présentation, qu'elle soit intégrée, donc in situ, ou « en opposition » à son lieu d'exposition. En travaillant le dessin et /ou le volume (maquette), les élèves peuvent s'interroger ainsi sur :

- Comment composer avec l'espace pour créer une œuvre dans le paysage ?
- Peut-on considérer qu'une œuvre du 1 % est toujours une œuvre in situ ?
- Quelles sont les spécificités d'une œuvre à destination d'un espace public ?

Œuvres de référence dans le **Tondo** : **Michèle GOALARD** (panneau 4 recto), **François STAHLY** (panneau 7 verso), **Jacques JULIEN** (panneau 9 verso). D'autres œuvres peuvent être montrées en écho avec ces exemples.

Liens InSitu :

Un lien entre deux lieux :

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/un-lien-entre-deux-lieux-119923.kjsp?RH=PER>

Territoire transitoire :

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/projets/territoire-transitoire-189334.kjsp?RH=PER>

Projet in situ

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/construction-surprise-684610.kjsp?RH=PEDA>

Construction in situ

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/construction-in-situ-1560549.kjsp?RH=1158750132734>

Architecture invisible

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/architecture-invisible-182479.kjsp?RH=PER>

Des œuvres entre sculpture et architecture

Il s'agit de réfléchir à la forme et peut être la fonction de l'œuvre d'art, qu'elle soit habitat ou sculpture avec laquelle le corps peut évoluer. En travaillant le volume comme sculpture ou architecture, « archi-sculpture », les élèves peuvent s'interroger ainsi sur :

- Quelles sont les œuvres qui jouent sur les relations entre architecture et sculpture ?

Œuvres de référence dans le **Tondo** : **Yvette VINCENT-ALLEAUME** (panneau 2 recto), **François STAHLY** (panneau 7 verso), **Atelier VAN LIESHOUT** (panneau 10 recto). D'autres œuvres peuvent être montrées en écho avec ces exemples.

Liens InSitu :

De l'architecture à la sculpture

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/de-l-architecture-a-la-sculpture-1-1512451.kjsp?RH=PEDA>

De la sculpture à l'architecture

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/de-la-sculpture-a-l-architecture-2-1325841.kjsp?RH=1419246039337>

Archicompliquée

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/archicompliquee-1174808.kjsp?RH=PEDA>

2 - LES ACTEURS DE L'ŒUVRE

Il s'agit de réfléchir aux spécificités d'une œuvre d'art dans l'espace public. En travaillant les recherches personnelles et les volumes en collectif, les élèves peuvent s'interroger ainsi sur le rôle et la fonction d'un architecte, d'un artiste et les possibles usages offerts aux spectateurs. Il est envisageable de s'interroger sur :

- Un espace dit agora peut-il être considéré comme une œuvre d'art ?
- En quoi une œuvre d'art peut-elle générer des relations sociales ?
- Une œuvre peut-elle être dépendante de la participation de son public ?

Œuvres de référence dans le **Tondo** : Les composantes de la commande du 1 % artistique (panneau 3 verso), **Olive MARTIN** et **Patrick BERNIER** (panneau 8 recto), Le participatif (panneau 10 verso), l'architecture auto-planifiée de **Yona FRIEDMAN** (panneau 6 verso), **John LEVÉE** (panneau 1 recto), **Yvette VINCENT-ALLEAUME** (panneau 2 recto), **François MORELLET** (panneau 3 recto), **Julien QUENTEL** (panneau 7 recto), panneau 8 verso sur les œuvres agora, **Atelier VAN LIESHOUT** (panneau 10 recto).

D'autres œuvres peuvent être montrées en écho avec ces exemples.

Lien InSitu :

L'œuvre comme lieu d'échanges

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/parlons-en-933210.kjsp?RH=ARTP>

3 - LE TEMPS DE L'ŒUVRE

Il s'agit de réfléchir à l'idée, à la réalisation et au travail de l'œuvre d'art dans le temps. En travaillant diverses techniques graphiques et la photographie, les volumes et l'écrit, les élèves peuvent s'interroger ainsi sur le projet, la fabrication, puis la vie de l'œuvre au-delà de sa création, son évolution dans le temps. Du concept à la réalité de l'œuvre, il est envisageable de s'interroger sur :

- Comment une œuvre d'art du 1% est-elle pensée pour « exister » dans le temps ?
- Comment un protocole peut-il perpétuer la vie de l'œuvre dans le temps ?
- Les évolutions « naturelles » de l'œuvre à travers le temps font-elles partie de l'œuvre ?

Œuvres de référence dans le **Tondo** : Les protocoles (panneau 4 verso), **Claude RUTAUT** (panneau 5 recto), **Séverine HUBARD** (panneau 9 recto), **Yaacov AGAM** (panneau 6 recto). D'autres œuvres peuvent être en écho avec ces exemples.

Liens site InSitu :

Photographier le 1 % artistique

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/photographier-le-1-artistique-1026027.kjsp>

Je conçois, tu réalises

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/je-concois-tu-realises-1333354.kjsp?RH=PEDA>

D'AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES

Exposer, valoriser

Les élèves sont invités à travailler sur la mise en espace des **tondi** dans la galerie en prenant en compte les spécificités des éléments proposés (leur circularité, le recto/verso, les codes couleurs) afin de procéder à des choix qu'ils doivent pouvoir justifier. Les classes sont amenées à écrire des notes d'intention pour expliquer leurs choix (se réunir, discuter, argumenter, voter).

Il est ainsi possible d'envisager plusieurs mises en espace et de les défendre afin d'aborder le rôle de commissariat (passer de la maquette à l'exposition).

Œuvres de référence dans le **Tondo** : Les protocoles (panneau 4 verso), **Claude RUTAUULT** (panneau 5 recto), **Séverine HUBARD** (panneau 9 recto), **Yaacov AGAM** (panneau 6 recto). D'autres œuvres peuvent être en écho avec ces exemples.

Liens site InSitu :

Exposer : de l'intention à la mise en œuvre

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/photographier-le-1-artistique-1026027.kjsp>

Fréquenter, rencontrer

Les élèves sont invités à transmettre leurs connaissances à un public élargi (d'autres classes, d'autres usagers, d'autres élèves) à travers des exposés ou des médiations de l'exposition du **Tondo**. Il s'agit dès lors de travailler les compétences liées à l'oral pour présenter une œuvre de l'exposition devant un public.

Pratiquer, créer

Les élèves sont invités à construire des espaces dans lesquels le public peut courir, sauter, s'asseoir, s'allonger, discuter, se déplacer, déambuler, explorer... Il peut s'agir dès lors de s'interroger sur la fabrication de maquettes, de sculptures qui font architectures et réciproquement. Les classes sont amenées à concevoir un projet d'œuvre in situ, dans un établissement scolaire, en réfléchissant à toutes ses étapes.

Connaître, reconnaître

Les élèves sont invités à se réappropriier le 1% artistique de l'établissement, à travailler sur une œuvre dans l'espace public (Estuaire ou Voyage à Nantes par exemple). Les classes sont incitées à travailler le 1% artistique en lien avec l'exposition Le **Tondo** et peuvent ainsi créer un nouveau panneau pour une œuvre inédite, au sein de l'établissement.

Liens site InSitu :

1 % artistique : des œuvres d'art dans les établissements scolaires

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/1-artistique-des-oeuvres-d-art-dans-les-etablissements-scolaires-902917.kjsp?RH=1441718233833>