

« Plusieurs représentations d'une bouteille d'eau »

Du dispositif à la préparation

Niveau choisi : 4^e

Type pédagogique : leçon

Contexte d'usage : classe

Références aux programmes : « L'image, œuvre et réalité »

**NB : la citation n'est pas donnée aux élèves, mais au vu du choix de MATISSE, les mots « simplification », « geste », « contour », « silhouette », « ligne », « rythme » viennent à l'esprit.
La question à dégager pourrait être « Comment dessiner sans crayon ? »**

Dispositif proposé :

« Une bouteille d'eau en plastique transparent est posée devant les élèves »

Question débattue dans le groupe : la même bouteille est-elle fournie à chaque groupe de tables ? Ou des bouteilles différentes ? Personnellement, j'opterais ici pour la même, de manière à pouvoir se concentrer sur les différentes interprétations.

Les élèves disposent d'une série de petits papiers de format A6, soit 5,25 x 7,42 cm :

- papier kraft brun
- papier calque
- papier machine blanc
- papier de soie blanc
- papier noir

Outils : « des ciseaux, un outil pointu tel que pointe de compas ou épingle, colle et ruban adhésif transparent »

Ayant 2 classes de 4e, j'ai envie de suivre le dispositif à la lettre avec l'une, et d'introduire avec la 2e du plastique transparent souple ainsi peut-être que du papier d'affiche coloré.

Il me semble également que je souhaiterais proposer aux élèves des papiers épais ou même du carton plume blanc

Incitation :

« Avec les matériaux et outils mis à votre disposition, faites plusieurs représentations de cette bouteille, en changeant de support et de manière de faire. »

Relations aux programmes :

p. 10 :

- « La nature et les modalités de production des images

- Les images et leur relation au réel : dialogue entre l'image et son référent réel qui est source d'expressions symboliques, métaphoriques, allégoriques ; elle met en regard la matérialité et la virtualité »

Axe du programme : L'image, représentation du réel et ses enjeux

Objectifs généraux :

- interroger les relations entre la nature de l'image (unique, multiple, séquentielle, sérielle), / .../, le geste et le support. C'est-à-dire comprendre la nature de l'image.

- expérimenter le rapport entre le volume et sa représentation en deux dimensions, qui est un des enjeux essentiels de l'histoire de l'art

Champs de pratique artistique : collage, dessin et relief

Opérations : découper, déchirer, plier, coller, superposer, froisser, piquer, graver,

Vocabulaire :

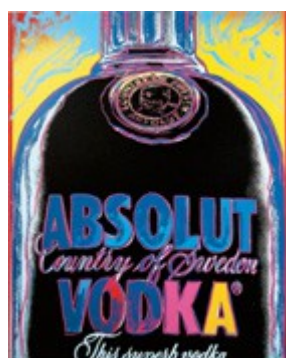
Forme, rapports fond/forme, silhouette et contour, volume, représentation en deux dimensions, en relief (bas-relief et haut-relief), texture, rythme linéaire ...

Culture artistique et références artistiques

- La portée informative de l'image :

. représentation d'un produit en vue de déclencher l'acte d'achat du consommateur ; les codes de lecture et de réception (publicité des bouteilles d'eau)

. idem + une valeur ajoutée pour singulariser le produit et valoriser l'acheteur (ex. pour le champagne Roederer et la vodka *Absolut Vodka*, conçues soit en évoquant le langage de l'art contemporain, soit en confiant l'image de l'identité visuelle à des artistes ou au milieu de la mode)

ABSOLUT WARHOL.

Warhol inaugure la série en 1985

ABSOLUT PURETÉ
Le Point d'Absolut est une d'une Distillation Continue

Publicité évoquant Louise Bourgeois

http://www.prodimarques.com/sagas_marques/absolut/absolut.php

J'ai un catalogue sur ce sujet mais où ... un n° spécial de Beaux-Arts (je vais le chercher ce w-end)

- « l'image comme trace ou indice d'un fait, d'un événement ou d'une présence, dont elle témoigne ou qu'elle simule. » (Programmes 4e)

Ex : WARHOL, Bouteilles de Coca-Cola, 1962 (cf. ci-dessous)

Les questions que je souhaite amener les élèves à se poser ?

- Comment dessiner sans crayon ?

- Quel est l'intérêt de découper dans le vif du papier ?

- Prof : En quoi l'abandon du dessin traditionnel permet-il un renouvellement d'approche visuelle et sensible de la forme ? (Avec un crayon, j'aurais fait un dessin linéaire ou un dessin en modelé. Avec des papiers, on peut exprimer cela mais on peut aussi explorer pleins d'autres moyens de regarder la bouteille.)

Qu'est-ce qui fait que ne pas dessiner avec un crayon crée des œuvres qui surprennent par le nombre de possibilités d'utilisation des papiers ? (superposition, déchirure, découpage, pliage, froissage, lacération, piquetage)

Une forme est indissociable d'un fond, quelque soit sa matérialisation.

La répétition peut amener des variantes.

Ce que je souhaite qu'ils comprennent, qu'ils découvrent

- le geste de l'artiste est lié à son propre rythme et au moment de l'action artistique

- le hasard du moment est aussi riche de sensibilité que la maîtrise technique, grâce à la surprise de nouveaux matériaux

- Un objet est davantage que lui-même : chaque consommateur/regardeur peut prêter attention à sa forme, sa taille, sa matière, ses couleurs ou non-couleurs, à la manière dont on l'a en mains et comment les écritures participent de l'information et de l'attrait visuel. Représenter un objet est donc un moyen d'affiner notre regard sur ces objets qui nous entourent, quand la plupart des gens diront « Ben, c'est juste une bouteille d'eau ! »

- **Un objet est davantage que lui-même dans la publicité et la communication: sa conception** a demandé travail et réflexion pour lui donner une forme qui se fasse remarquer dans l'ensemble des bouteilles d'eau vendues ; c'est le métier du designer : il y a un commanditaire, une entreprise qui souhaite que le contenant se démarque de ses concurrents et attire la clientèle.

- **La représentation d'un objet est plus qu'elle-même dans l'art:** symbole, allégorie, style expressif d'une époque et d'une culture, prétexte à exprimer l'insolite, la poésie du quotidien, etc // histoire de l'art

Est-ce que je finis par dire l'incitation de Matisse ? Non. Eventuellement, elle pourrait être le départ de la proposition suivante, avec un travail de découpe à vif dans des papiers colorés, peints par les élèves.

Ex : « **La couleur danse l'arrivée de 2013.** » Travail à 2. Réalisation en 2 ou 3 dimensions, ou en relief. 3 séances. 1) Recherche d'idées et peinture de papiers colorés- 2) Découpes à vif suivant le projet des 2 élèves -3) Suite -4) Présentation dans l'espace du collège : ce travail serait présenté lors de la Journée Portes Ouvertes en janvier.

// Programmes : on peut glisser vers :

Les images dans la culture artistique.

Il s'agit d'aborder la question des supports et des lieux de diffusion des images artistiques ; de comprendre la place de l'art, acteur et témoin de son temps ; ~~d'interroger les relations entre les images et les pouvoirs.~~

- Se saisir de la singularité des images d'artistes et les différencier des images de communication et de documentation.

Il s'agirait ici de développer une démarche artistique, après avoir réfléchi à des représentations de bouteilles issues de la documentation et de la communication, et de l'art également, avec les tensions inhérentes entre publicité et art.

Ce qui me gênerait ici, c'est que le travail de Matisse ne relève pas « des images d'artistes » ou alors on ne s'occupe plus de l'original mais de ses reproductions en images ... Ce peut être un objectif de discerner ce point, pour montrer l'importance fondamentale de voir les œuvres de visu.

Elles permettent d'étudier des œuvres et maîtriser des repères historiques.

Les élèves sont amenés à :

- Repérer des caractéristiques qui permettent de distinguer la nature des images ; **OK.**

- Etudier quelques œuvres emblématiques de l'histoire des arts (**Jazz, La Danse**) et les situer dans leur chronologie.

= situer Matisse et l'importance de ses papiers découpés

VERBALISATION, questions possibles :

- « *Dans quels cas les collages imitent-ils la forme de la bouteille réelle ?* » (mimesis)

« *Avez-vous essayé de représenter la « bouteille idéale » pour qu'un regardeur puisse la reconnaître ?* » (écart entre l'intention et la représentation ; **image documentaire**)

- « *Dans les collages désireux de renseigner sur la réalité de l'objet, quels éléments de la réalité avez-vous repris ?* » (volume : forme, proportions / matière : verre ou plastique / texture : lisse, granuleuse, transparente, opacité de l'étiquette, étiquette déchirée, type de bouchon, bouteille vide ou pleine, goutelettes visibles, moulage du plastique créant un relief de lignes horizontales ou sinueuses / qualités visuelles : transparence, nuances de la couleur bleue, lumière et reflets / les écritures comme signes, rythme, taille et couleurs / qualités tactiles ressenties dans la prise en main)

- « *Y a-t-il des collages qui ont réussi à représenter tous ces aspects de la bouteille d'eau ?* » (non)

- « *Comment êtes-vous intervenus pour choisir un ou plusieurs éléments significatifs ?* »

(stratégies de sélection, les élèves ayant 6 bouteilles à réaliser ; sélection d'un élément, ex : la silhouette , un détail, une couleur, etc. « **Ou l'avez-vous représentée en la répétant 6 fois à l'identique** » ?

- « Vous êtes-vous autorisé à changer la forme de la bouteille d'eau ? ou êtes-vous resté dans une approche traditionnelle de la forme ? »

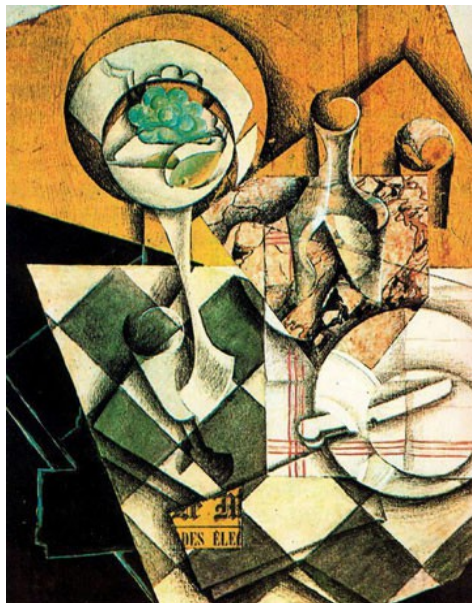

Lubin BAUGIN, Nature morte à l'échiquier, vers 1631, huile sur bois, 55x73 cm, Musée du Louvre, Paris

« Sur cette table sont disposés, de gauche à droite, un livret de musique de format à l'italienne, ouvert, dépassant du bord et recouvert sur sa page de droite par une mandore **retournée**, dont le manche **dépasse** lui aussi en partie de la table, un verre de cristal **ciselé, conique, rempli aux trois quarts** de vin rouge, une **petite** boule de pain (entaillée d'une croix sur le dessus), une perle **oblongue**, une bourse de cuir **vert** aux cordons resserrés, un paquet de carte à jouer laissant voir un trèfle, un cœur, et, sur le dessus, le valet de trèfle, une boîte d'échiquier **repliée**, sur laquelle repose **un vase cylindrique**, qui contient trois œillets en fleur, et un en bouton, et, **suspendu** par un crochet planté dans un mur perpendiculaire à la surface du tableau, derrière la table, un miroir métallique **octogonal**. » (Wikipédia)

On a ici du **vocabulaire descriptif concernant les formes des objets**, sachant que ces objets sont des symboles donnant à cette représentation d'une nature morte **le sens d'une vanité**.

La forme de l'objet réel est imitée au plus près de sa ressemblance mais déjà, la représentation de l'objet dit autre chose que la présence de l'objet en lui-même.

Juan GRIS, Plateau de fruit et bouteille d'eau, 1914, dimensions non référencées, Krüller-Muller museum
GRIS, **Bouteilles et couteau**, 1911-12, huile sur toile, 54,6 x 46 cm, Krüller-Müller museum, Pays-Bas

La mimesis de la forme a été mise en question par le Cubisme. BRAQUE, PICASSO et GRIS se sont sentis libres de décomposer la forme pour la recomposer, par le montage, le collage ou la citation. Les signes hétérogènes, les formes et les motifs se sont combinés. L'original a perdu sa place primordiale au profit d'un nouveau rapport fond/forme. Le

sujet est mis au service d'une réflexion sur la manière de voir la réalité et la possibilité intellectuelle d'analyser les formes par la déconstruction de la vision euclidienne.

Je n'ai pas réussi à faire un gros plan sur la seule bouteille pour en regarder les détails : dessin en modelé, jeux de transparence et d'interférence avec le fond.

Merci de me dire comment vous feriez à partir d'une image prise sur Internet.

- « De quelle manière êtes-vous intervenu ? » (points de vue de face, etc, plongée ou contre-plongée ?, cadrage de la bouteille entière au très gros plan, composition dans l'espace du support, déformation, dématérialisation jusqu'à quel point ? Narration ? (de la bouteille pleine à la bouteille vide = séquence ?)

- *Quel emploi des outils ?* Compas : percer, graver ; colle : outil et qualité de texture ? Ciseaux : découper en souplesse, évider, piquer, percer, faire rebiquer

- *Quel est l'intérêt de la multiplicité d'approches ? Enjeux artist.* ?(passage de unique à la série)

Giorgio **MORANDI**, **Nature morte aux bouteilles**, huile sur toile, 192 x 164 mm, 1957

Nature morte, huile sur toile, 120 x 127 mm.

Délicatesse des tons et du dessin, formes élégantes, mise en place frontale, planéité du fond, poésie du banal

Patrick TOSANI, **Cuillère en acier inoxydable**, 1988, série et **Talon de chaussure**, réduction d'un objet à un élément représentatif, la partie suggérant le tout

TOSANI photographie le feu et la glace, de simples cuillères, des peaux de tambour, des ongles rongés, et les **agrandit démesurément**. Ses images s'imposent par leur taille et suscitent des sensations physiques. Il est fasciné par les qualités techniques de l'appareil photo : sa capacité à **retenir les détails**, à **aplanir les espaces**, à **modifier les**

échelles de grandeur et à fixer l'éphémère sur la pellicule. Il s'est ainsi fixé pour vocation d'explorer les pouvoirs de la photographie et la façon dont tous nos sens perçoivent le monde qui nous entoure.

Une piste possible pour rebondir sur la création d'une série : « De cet objet, banal, jetable, sans valeur, faites une série de photos artistiques. », Travail photographique en petits groupes.

Mots-clé : changement d'échelle (Claes Oldenburg), planéité, photographie plasticienne, mise à distance de la réalité quotidienne d'un objet banal

[A propos de 2 œuvres de WARHOL très intéressantes pour notre incitation,](#)

Coca-cola, 1961, caséine, crayon de cire et peinture à l'huile sur toile, 103,5 x 132,1 cm
Et Large Coca Cola, 1961, acrylique, crayon et Letraset sur toile, 208 x 145 cm, Collection Andy Warhol Foundation

lire et voir les reproductions sur ce site :

histoire-geographie.actoulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p569_c34200769b77edfb24aa0b75c82fa67fHIDA_ET_NOUVEAUX_PROGRAMMES_DE_PREMIERE_Andy_Warhol_et_la_bouteille_de_Coca-Cola.pdf

Un critique : « Coca-Cola a été pour Warhol un sujet d'intérêt très vif au début des années soixante. Il montre un jour à son ami le documentariste Emile De Antonio **les deux toiles peintes d'une bouteille de Coca**. De Antonio a une réaction tranchée, qui influence fortement Warhol, **encore partagé en 1961 entre l'héritage de l'expressionnisme abstrait (et la "picturalité" des œuvres) et la reproduction littérale des objets du quotidien.** »

De Antonio raconte :

"[Andy] posa deux grandes toiles l'une à côté de l'autre contre le mur. D'habitude, il me montrait son travail d'un air plus détaché, aussi je me rendis compte tout de suite que c'était un test. **Il avait peint deux images de bouteilles de Coca-Cola de 1,80 mètre de haut. L'une était élémentaire, en noir et blanc, l'autre évoquait l'expressionnisme abstrait. "Andy, lui dis-je, l'abstraite est une merde, l'autre est formidable. C'est l'image d'une société, de ce que nous sommes, c'est absolument magnifique et dépouillé ; tu devrais détruire la première et exposer l'autre"**.

A propos de répétition de la représentation d'un objet (et différences par le geste de l'artiste et le choix de la technique des passages sur l'écran de soie) :

Green Coca-Cola Bottles, 1962, sérigraphie, 209, 55 x 144,8 cm, Whitney Museum of American Art, New York. Ce tableau représente cent douze bouteilles de Coca-Cola à taille réelle, 21 cm, vertes.

Différencier ici l'œuvre unique qui montre un grand nombre du même objet, de la notion de série, ici

Nature de l'œuvre : œuvre d'art ou statut publicitaire ? Warhol crée une tension, une confusion même, entre peinture et affiche.

Cette œuvre permet de passer à une réflexion sur « les moyens de production » de l'image.

« Des bouteilles identiques, pleines, vides, plus ou moins remplies et bien rangées comme dans une usine ou un supermarché qui couvrent le tableau dans son intégralité. Bien que la sérigraphie permette des impressions identiques, Andy Warhol différencie chaque exemplaire en variant l'impression, les recouvrements de couleurs, l'alignement et en additionnant les imperfections. » (Wikipedia)

Rappel, Programmes 4° : « l'image comme trace ou indice d'un fait, d'un événement ou d'une présence, dont elle témoigne ou qu'elle simule. »

Le tableau de Warhol symbolise la société américaine des années 1950, située dans les Trente Glorieuses. Le Coca-Cola étant la boisson américaine la plus répandue et la plus connue à travers le monde dès cette époque, ces bouteilles témoignent de la présence invasive de la culture américaine. L'objet est devenu icône, soit comme glorification de la société américaine, soit au contraire comme symbole critique de cette société de consommation.

WARHOL est donc aussi un témoin de son temps et son témoignage se manifeste aussi bien par les motifs choisis que par les conditions de production de son œuvre.

Cf. une fiche HdA sur cette œuvre : http://www4.ac-nancy-metz.fr/clg-victor-demange-boulay/fichiers/_art_ressources_77333_HDA-andy-warhol.pdf

Autre motif récurrent pour des variantes de représentation d'un même objet : les boîtes de soupe Campbell's (photo de l'objet ci-dessous, puis œuvres de Warhol)

<< Parmi les peintures visibles, il y avait des dizaines de boîtes de soupe Campbell isolées sur des toiles d'environ 50 par 40 cm, correspondant à toutes les variétés que l'on trouvait alors dans le commerce. Il y avait une image de deux cents boîtes disposées par rangées de vingt sur une toile de 190 par 275, et quelques peintures de boîtes seules, cabossées ou avec des étiquettes déchirées...>>

On peut ici poser la question de la couleur aux élèves

- « *Comment qualifier les couleurs choisies par l'artiste ?* » (séduction par l'apport de couleurs rappelant les affiches publicitaires ; attrait du nouveau, du décalé, de la diversité, par rapport à la boîte traditionnelle et répétitive Campbell's)

- « *Qu'apporte la couleur ?* » (rapport ambigu de Warhol à la peinture mais aussi intérêt pour les rapports fond/forme)

La conception du dispositif sans papiers de couleur a-t-il été fait pour éviter l'attrait de la couleur au dépend de la forme, les élèves risquant de fuir les possibilités expressives?

Ici, je comprends l'importance de ne pas offrir de papiers colorés.

HdA :

Des fiches sont proposées sur Internet au sujet de l'œuvre de Warhol, Bouteilles de Coca-Cola vertes, pour ceux qui travaillent sur la société de consommation et les Trente Glorieuses

(Compétences transversales, citoyennes liées au seul thème de l'eau : développement durable

« **L'eau, richesse naturelle ou denrée commerciale ?** » A qui appartient l'eau ? Quel est son véritable prix, au robinet ou en bouteille ? Comment agir pour plus de transparence ? - Film : « *Nestlé et le business de l'eau en bouteille – Bottled life* »

« **L'eau potable coule-t-elle toujours de source ?** » Quels sont les enjeux de l'accès à l'eau potable dans le monde ? Les pays du Sud parviennent-ils à relever le défi ? Quelles actions de solidarité internationale ? - Film : « *L'eau en partage – One Water* »

« **Public ou privé : quelles entreprises pour le service de l'eau ?** » Comment travaillent les géants Veolia ou Suez ? Pourquoi Paris ou Berlin re-municipalisent le service de l'eau ? Comment choisir entre public et privé ? - Film : « *Water makes money* »

<http://lavoixdu14e.blogspot.com/archive/2012/10/15/cine-debat-sur-l-eau-et-l-economie-mercredi-17-octobre-au-mo.html>

Qu'est-ce qui pourrait être évalué ? Quand ? Sous quelle forme ?

● Verbalisation à mi-parcours, pour recadrer et aider chacun à affirmer ses choix

● Demander à chaque élève de réfléchir par écrit à ce qu'il a fait :

- Ai-je réalisé 6 interprétations de la bouteille ?

- Mes choix graphiques et plastiques ont abouti à ces résultats techniques :

J'ai créé : collage, relief ...

- Qu'avez-vous choisi d'exprimer en ce qui concerne la forme de la bouteille ?

- la bouteille offre-t-elle à chaque fois le même point de vue ; lequel ? Ou non : précisez :

- Qu'est-ce qui relève de la répétition entre les 6 représentations ?

- Qu'est-ce qui relève de la différence ?

- A votre avis, l'assemblage des 6 représentations en dit-elle plus qu'une seule d'entre elle ?

- Le fait de ne pouvoir dessiner vous a-t-il gêné ? En quoi les contraintes matérielles vous ont-elles permis d'inventer ?

- Êtes-vous conscients de la différence entre une image documentaire et une représentation artistique ?

- De quelle pratique relève vos expérimentations ? graphique et/ou plastique ? Bi-dim. ou relief ?

Quelles traces les élèves garderont-ils ? Et sous quelle forme ?

Passer par la photographie comme trace pour chaque élève, avec possibilité de garder la trace de ce que les autres élèves ont fait.

Mais aussi exposer les travaux regroupés pour obtenir un ensemble les valorisant, développant la présence artistique de leur expérience au sein du collège.

EN RESUME

Compétences disciplinaires de programmes (déjà cités)

Situation d'enseignement

Mettre l'élève en situation de produire en le rendant conscient des écarts avec le réel

Faire repérer les écarts, même dans la recherche de la ressemblance

Apprentissages des élèves

- je sais identifier les relations entre l'image et son référent (avec modèle)

- je sais faire des choix de point de vue et de cadrage

- je sais nommer les éléments constitutifs du référent

- je sais nommer les éléments constitutifs de mes réalisations, graphiques et plastiques

Observations pour repérer et évaluer

L'élève a été capable de réaliser 6 représentations de l'objet

L'élève a su jouer sur les écarts entre référent et production

L'élève a été capable de reconnaître le statut de différentes images

L'élève a été capable de maîtriser du vocabulaire pour analyser des images et ses choix de production.

Socle commun, palier 3, compétence 5 :

- connaître et pratiquer diverses formes d'expression à visée artistique

- établir des liens entre des œuvres artistiques pour mieux les comprendre