

L'ART et la VIE - La vie, la mort - Du samedi 11 mars au dimanche 14 mai 2023

Catalogue : <https://fr.calameo.com/read/003576842eb3796f61621>

Site : <http://www.graps.fr/spip.php?article63>

41 artistes d'Espagne, France, Hongrie, Pologne et Slovaquie présentent une œuvre sur le thème du projet Art & life 2 : la vie, la mort. Ce projet artistique et scientifique international comprend des expositions (France, Espagne, Hongrie) et un symposium scientifique : CRÉATION - DURÉE - PASSAGE – RENAISSANCE (Pologne). Les initiateurs et principaux coordinateurs du projet sont l'Institut des Beaux-Arts et le Département de Biotechnologie de l'Université de Rzeszów (Pologne), ainsi que la Galerie d'Art Wela (France).

Si l'exposition mobilise des apprentissages artistiques, le champ scientifique est également concerné, en particulier les sciences de la vie et de la terre dès l'école primaire via le registre « découvrir le monde du vivant » ; ainsi que les champs historique et philosophique par les débats déclenchés, ne serait-ce qu'en raison de la guerre en Ukraine ou des questions environnementales.

De nombreuses pistes peuvent être explorées avec la thématique de l'exposition. Du côté de la vie on trouvera les aspects festifs, l'enfance, ou encore les relations amoureuses ; tandis que la mort évoque la dégénérescence, la brutalité ou encore la guerre.

L'art, la vie, la mort... l'exposition rassemble diverses manières d'évoquer ces sujets avec, en toile de fond, des pratiques historiquement documentées. Dans la peinture traditionnelle, certaines *natures mortes* représentent du gibier abattu ou des armes et les *vanités* mettent en avant le triomphe de la mort ; ces genres picturaux abordent explicitement la question de la fragilité et de la vanité humaines. On retrouve chez des artistes actuels comme Valérie Belin ou encore Philippe Pasqua.

Aujourd'hui, la question des déchets (voir les Nouveaux réalistes), l'intérêt pour les gestes du quotidien (voir les pratiques du happening et de la performance), l'accumulation des marchandises (voir le Pop art) ou la relation des humains avec la nature (voir le Land art), forment un éventail d'approches contemporaines, qui se veulent critiques de notre désir de consommer, de notre matérialisme et de leurs impacts sur les ressources naturelles et l'environnement. Autant de pistes artistiques qui évoquent la dualité vivre/mourir à laquelle nous sommes confrontés.

Avec 41 artistes, le fonctionnement itinérant du projet imposait de travailler dans des formats modestes, faciles à transporter et à présenter ; ce qui excluait la possibilité de monter des installations ou des performances, des approches que beaucoup parmi les artistes présents pratiquent par ailleurs.

AIDE À LA VISITE

Pour favoriser l'apprentissage culturel, en particulier pour les enfants qui ne bénéficient pas d'un accompagnement familial à ce sujet, la visite peut s'insérer dans un dispositif en trois temps : (1) avant la visite préparer les élèves pour collecter des données, (2) pendant la visite collecter ces données, (3) après la visite exploiter et enrichir ces données dans le cadre d'ateliers, de discussions et d'apports de connaissances. Pour des élèves de maternelle la collecte de données lors de la visite peut se faire sous la forme de photographies, de dessins que l'on collera dans le cahier approprié lors du retour en classe et de paroles enregistrées.

Pour atteindre les objectifs généraux culturels visés, qui concernent l'accès au patrimoine et à la création contemporaine, nous pouvons leur proposer des problèmes concrets à résoudre qui facilitent les acquisitions. Les situations problèmes artistiques sont en effet de nature à mobiliser les élèves avec des réalisations qui donneront du sens aux situations d'apprentissage.

Voici un scénario possible résumé en trois points : (1) en classe, on pose comme problème la réalisation d'une œuvre à partir d'un thème ; (2) lors de la visite de l'exposition les élèves observent comment les artistes ont réalisé des œuvres sur ce thème ; (3) de retour en classe les élèves commentent leur visite, réalisent une nouvelle œuvre, préparent une exposition collective et analysent des œuvres historiques en lien avec les questionnements abordés, afin d'acquérir des repères culturels.

Chaque élève peut disposer d'un carnet dans lequel garder des traces : prises de notes, observations, idées personnelles, sous la forme d'écrits et de croquis (penser aux carnets de Leonard de Vinci comme pratique de référence).

Deux séquences pédagogiques pourraient s'articuler :

- L'une installant des situations d'apprentissage associées aux programmes ou à l'actualité ; aborder par exemple le domaine du vivant au sujet des végétaux, des insectes et des animaux ; ou encore échanger et débattre au sujet de la guerre en Ukraine ou des questions environnementales avec constitution de dossiers ou d'exposés.

- La seconde exploitant la visite de l'exposition pour observer comment les artistes réagissent à ces sujets :
 - (1) En amont de la visite les élèves sont invités à réaliser un dessin avec pour thématique la vie et un deuxième dessin avec pour thématique la mort. L'activité donne lieu à des échanges à propos de l'appréciation de ce qui a été fait. Les élèves sont placés dans une situation qui déclenche des interrogations au sujet de leurs partis pris formels et des symboliques utilisées.
 - (2) Pendant la visite le groupe est invité à observer les œuvres proposées pour tenter de voir comment elles ont été réalisées (observer comment c'est fait permet de se détacher des réactions spontanées « j'aime/je n'aime pas » qui bloquent la réflexion). Les observations et les commentaires sont collectés par les adultes et les élèves s'ils sont en mesure de le faire à l'aide du carnet. Une consigne peut consister à demander de repérer une règle de production, des symboles, des thèmes ou bien de faire le croquis d'une œuvre jugée intéressante (dans ce cas ne pas oublier de prendre le nom de l'artiste).
 - (3) Lors du retour en classe une discussion permet de repérer ce qui a intéressé les élèves, ce qu'ils ont compris et ressenti, ce qui a été trop compliqué pour eux, ce qui a déclenché un désir de faire... Une mise en commun liste les procédés et solutions artistiques intéressantes qui pourraient être reconduites. Des activités leur sont ensuite proposées pour réinvestir ce qui a été jugé pertinent, avec pour consignes la réalisation d'un nouveau travail, la préparation d'une exposition collective des travaux, la conduite d'enquêtes au sujet d'artistes historiques (penser à équilibrer les artistes femmes et hommes) ou encore la lecture d'albums appropriés.

Ce scénario mobilise des intentions pédagogiques développées dans les programmes d'enseignement (Bulletin officiel n° 25 du 24 juin 2021) :

- Développer sa sensibilité et sa singularité, se familiariser avec les approches contemporaines par l'observation et la description, par la pratique de résolution de problèmes artistiques, conduire un projet (domaine 3 en cycle 1).
- Apprendre à se positionner, à s'exprimer et à communiquer oralement (domaine 1 en cycle 1).
- S'entraîner à produire un texte (compte rendu de visite, notes de recherche, analyse d'une œuvre).
- Découvrir que les artistes proposent des formes artistiques différentes selon les époques (en lien avec le travail proposé par l'équipe du Musée Daubigny). Utiliser des outils et matériaux. Réaliser des constructions simples (lien avec la technologie comme l'artiste Calder). Utiliser des objets numériques comme l'appareil photo pour collecter des visuels ; consulter des informations sur des sites comme celui de Graps, du Musée Daubigny ou de la Médiathèque ; conduire une recherche documentaire (domaine 5 en cycle 1).
- En lien avec certaines œuvres, reconnaître des formes géométriques, repérer des protocoles de réalisation comme des règles de division des surfaces picturales (mais aussi dénombrer, classer et ranger pour le domaine 4 du cycle 1).
- Se familiariser avec des lieux culturels (musée, galerie, médiathèque).

- En ce qui concerne la découverte du monde du vivant : « L'enseignant-e conduit les enfants à observer les différentes manifestations de la vie animale et végétale. Ils découvrent le cycle que constituent la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort en assurant les soins nécessaires aux élevages et aux plantations dans la classe » (programmes 2021).

Le scénario s'inscrit également dans un contexte de socialisation où l'on apprend à travailler ensemble pour réaliser une exposition, pour présenter le travail d'un-e artiste, pour réaliser une œuvre commune.

Pour prolonger, il existe de nombreuses ressources pour chaque niveau scolaire, par exemple :

- Des histoire pour penser la vie/la mort ; maternelle ; un document pdf à télécharger pour pratiquer la philosophie avec les enfants, proposé par l'université de Nantes : [téléchargement](#).
- Pass Éducation, fiche de préparation le vivant : [maternelle cycle 1](#)
- Un album : "Hekla et Laki" de Marine Schneider (Pépète d'or 2022 au salon de Montreuil).

Et d'autres pour les adultes, par exemple :

- L'art comme résistance à la mort, cairn.info
- Parler de la mort à l'école, cairn.info