

Cycle 4

Arts plastiques et Sciences de la vie et de la Terre

« Zôon en Terres australes » d'Olivier Lardeux (dit Tectec)

Un projet exploitable dans le cadre du programme d'arts plastiques mais aussi dans celui d'un enseignement pratique interdisciplinaire (EPI) « Transition écologique et développement durable », en association avec les sciences de la vie et de la Terre.

L'objectif de ce dossier est de présenter le projet « Zôon en Terres australes » afin de faire émerger quelques pistes d'exploitation possibles pour les enseignants d'arts plastiques. Pour ce faire, le projet est présenté et ancré dans les références du programme d'arts plastiques pour le cycle 4.

Extrait du journal de bord du Marion Dufresne

Lundi 5 Décembre 2016

« [Tectec] nous avait déjà étonnés sur le port, à La Réunion, lorsqu'il photographiait un magnifique zèbre en papier mâché, presque grandeur nature, posé sur le quai. L'image était diablement insolite. Aujourd'hui il déroule pour nous son projet actuel : il promène un vrai troupeau de douze zèbres en papier mâché (six sur le bateau, c'est déjà bien !) depuis La Réunion, et les emmène dans les Australes où ils poursuivront, ambassadeurs, leur message d'amour de la nature, de la biodiversité, d'amour des gens. Les réactions de tous ceux qui approchent ses zèbres sont partie intégrante du projet. Ça se construit donc au fur et à mesure. Lui, photographie ses bêtes, les gens, le décor autour, filme parfois. Ce qu'il nous présente en salle c'est le résultat provisoire, un petit bijou de 15 mn essentiellement en photos, un peu en vidéo, tout en noir et blanc, et un commentaire à la fois circonstancié et poétique très original, très frappant. Grand succès ! »

<http://www.taaf.fr/Journal-de-bord-du-Marion-Dufresne-OP4-2016>

Le récit

Christelle MALET PICHON

Professeur relais Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)

Christelle.malet@ac-reunion.fr

JUIN 2017

Suite à leur venue à l'île de La Réunion, les zèbres, ambassadeurs du projet, ont été invités par la Réserve Nationale des Terres Australes à se rendre sur les îles Kerguelen, Crozet et Amsterdam.

Passage par le registre d'identification, chaque personne qui monte à bord doit s'identifier et signer le registre officiel de la compagnie. Les zèbres aussi bien sûr !

Leur voyage s'est déroulé en décembre 2016, à bord du navire Marion Dufresne, durant lequel on a appris la parution du décret annonçant l'extension de la Réserve marine australe, désormais au 3ème rang mondial des aires marines protégées...

Au cours de cette mission, les zèbres ont pu rencontrer les manchots royaux, les éléphants de mer, les philicas, les albatros... mais aussi les scientifiques. Ils sont allés à leur rencontre, se sont confrontés à la particularité de chacun et ont découvert leurs interactions.

Au cours du voyage, découvrant cette biodiversité et ces paysages si particuliers, ils ont ressenti aussi la fragilité de cet équilibre ; de cet écosystème résultant d'une longue et lente évolution et qui subit lui aussi les effets du changement climatique... alors ils ont pris conscience des efforts entrepris et des résultats obtenus pour sa préservation.

Pourquoi vouloir protéger ces lieux isolés, pourtant éloignés de toute activité? Pourquoi étudier depuis des années des populations animales ou végétales?

Comprendre pour préserver la diversité...semble être un début de réponse.

Ce périple fut riche en émotion, la singularité des lieux fit de chaque instant, de chaque rencontre un moment unique dont le souvenir restera pour toujours dans la mémoire de Sirius, de Bételgeuse, de Régulus, de Naos, d'Alpha, et du petit Aldebaran qui ne cesse de grandir.

<http://zoonprojet.re/zoon-terres-australes/> (Extrait modifié)

Exemple de production finale envisageable : une exposition conjointe.

- Exposition scientifique sur le thème de la biodiversité dans les Terres australes
- Exposition d'œuvres d'art dans des espaces de l'établissement scolaire organisés à cet effet (mini galeries) : de l'artiste, des élèves.

Christelle MALET PICHON
Professeur relais Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)
Christelle.malet@ac-reunion.fr
JUIN 2017

Les activités envisageables, les ressources:

- Tectec peut intervenir dans les établissements scolaires dans le cadre d'activités au contenu varié, tant dans une perspective artistique que dans une perspective de sensibilisation environnementale.
- Lors de son intervention, le court métrage (voyage des zèbres à la Réunion) peut être diffusé aux élèves.
- Le projet Zôon devrait être exposé à la cité des Arts à Saint Denis au cours de l'année 2017-2018.
- Le site internet comporte une centaine de photographies du projet. Les photographies jugées nécessaires pour le travail en classe pourront être fournies aux enseignants en format numérique (clé USB contenant le présent document, la sélection de photographies, les interviews des scientifiques rencontrés par les zèbres).

Référentiel

Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015

Annexe 3 Programme d'enseignement du cycle des approfondissements (cycle 4)

NOR : MENE1526483A arrêté du 9-11-2015 - J.O. du 24-11-2015 MENESR - DGESCO
MAF 1**Arts plastiques Compétences travaillées**

Compétences	Domaines du socle
<p><u>Expérimenter, produire, créer</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu.• S'approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive.• Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique.• Explorer l'ensemble des champs de la pratique plastique et leurs hybridations, notamment avec les pratiques numériques.• Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de création, en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique.• Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création.	1, 2, 4, 5
<p><u>Mettre en œuvre un projet artistique</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs.• Mener à terme une production individuelle dans le cadre d'un projet accompagné par le professeur.• Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique et en anticiper les difficultés éventuelles.• Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et	2, 3, 4, 5

Christelle MALET PICHON

Professeur relais Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)

Christelle.malet@ac-reunion.fr

JUIN 2017

<ul style="list-style-type: none"> d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique. Confronter intention et réalisation dans la conduite d'un projet pour l'adapter et le réorienter, s'assurer de la dimension artistique de celui-ci. 	
<p><u>S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s'exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d'œuvre. Etablir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées. Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires. Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et lointain, notamment sur la diversité des images fixes et animées, analogiques et numériques. 	1, 3, 5
<p><u>Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique. Proposer et soutenir l'analyse et l'interprétation d'une œuvre. Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur. Prendre part au débat suscité par le fait artistique. 	1, 3, 5

Arts plastiques : Questionnements, Exemples de situations, d'activités, de ressources pour l'élève

La représentation ; images, réalité et fiction

<p>La narration visuelle : mouvement et temporalité suggérés ou réels, dispositif séquentiel et dimension temporelle, durée, vitesse, rythme, montage, découpage, ellipse...</p>	<p>Invention et mise en œuvre de dispositifs artistiques pour raconter (narration visuelle ancrée dans une réalité)</p>
<p>Un mouvement suggéré par l'image : le vertige de la mer</p>	

Christelle MALET PICHON

Professeur relais Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)

Christelle.malet@ac-reunion.fr

JUIN 2017

Une temporalité suggérée par l'image :

Rencontre intemporelle entre les zèbres et une girafe polaire, elle revenait d'une mission en Antarctique et sachant que les zèbres venaient à Crozet, elle leur a donné rendez-vous dans un coin chaud... la serre

Rencontre temporelle avec le chaudron, vestige de l'époque des phoquiers, dans lequel ils faisaient fondre le lard des éléphants de mer qu'ils chassaient

Découverte et utilisation des différents modes de représentation de l'espace et du temps pour en comprendre les usages et les origines (pratiques en deux et trois dimensions, images fixes et animées, créations numériques).

Court métrage « Zôon » sélectionné hors compétition pour la 2ème édition du Festival Vavangue 2017 (festival du court métrage de voyage)

La création, la matérialité, le statut, la signification des images : l'appréhension et la compréhension de la diversité des images ; leurs propriétés plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques ; les différences d'intention entre expression artistique et communication visuelle, entre œuvre et image d'œuvre.

Production, utilisation et analyse des images de divers natures et statuts, fixes et mobiles (opérations plastiques, composition, cadrage, montage, point de vue...)

La conception, la production et la diffusion de l'œuvre plastique à l'ère du numérique : les incidences du numérique sur la création des images fixes et animées, sur les pratiques plastiques en deux et en trois dimensions ; les relations entre intentions artistiques, mediums de la pratique plastique, codes et outils numériques.

Utilisation des outils numériques pour produire des images

Le projet Zôon est constitué de photographies en noir et blanc.

Le noir et le blanc, qui, en mouvement, forment une matière grise : la dynamique mène à une couleur nuancée, unie.

Le mouvement des végétaux balayés par le vent, qui assure la dissémination et la dispersion de l'espèce. Le mouvement comme composante de l'évolution.

Approche des usages du numérique pour diffuser des œuvres

<http://zoonprojet.re/>

Comparaison d'œuvres différentes sur une même question

Photographie réalisée à St-Denis, faite sous un banian centenaire (rencontre avec une mémoire végétale).

A Amsterdam, le sujet est la pépinière de philicas (programme de la réserve concernant le reboisement de l'île).

Regard sur la Réunion, souvenirs du premier voyage...

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

L'objet comme matériau en art : la transformation, les détournements des objets dans une intention artistique ; la sublimation, la citation, les effets de décontextualisations et de recontextualisation des objets dans une démarche artistique.

Mise en scène et présentation d'objets à des fins expressive ou symbolique. Créations plastiques hybridant des techniques, des matériaux ; incidences du dialogue entre pratiques traditionnelles et outils numériques (mise au service de la dimension plastique, conséquences sur la conception et la production d'œuvres, tension ou complémentarité entre présence concrète et virtuelle de l'œuvre...).

Les zèbres sont en papier mâché sur une structure en grillage....mais l'idée du projet est de considérer les zèbres comme des ambassadeurs, quoi de mieux qu'une invitation au « pot du commandant ».

L'idée même du projet est d'installer les zèbres (objet) dans un contexte qui permet par la lecture de l'image et des images d'appréhender justement le contexte.

Sur l'image ci -contre les fils de pêche (objet) permettent de recontextualiser la pêche au thon et ses démêlés.

Le numérique en tant que processus et matériau artistiques (langages, outils, supports) : l'appropriation des outils et des langages numériques destinés à la pratique plastique ; les dialogues entre pratiques traditionnelles et numériques ; l'interrogation et la manipulation du numérique par et dans la pratique plastique

Observation et analyse d'œuvres, comparaison d'œuvres différentes permettant de comprendre : les représentations et les statuts de l'objet, y compris non artistique, dans l'art, l'œuvre considérée dans sa matérialité et sa présence physique, son exposition et sa réception.

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

La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre : le rapport d'échelle, l'in situ, les dispositifs de présentation, la dimension éphémère, l'espace public ; l'exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres

Sollicitation des sens du spectateur (vécu temporel et spatial, utilisation de l'œuvre ou participation à sa production).

Appropriation plastique d'un lieu ou de l'environnement par des créations plastiques (intégration ou rupture avec les caractéristiques du lieu, affirmation de l'œuvre, débordement du cadre, du socle, mise en espace, mise en scène, parcours...), jeux sur l'échelle et la fonction de l'œuvre, sur les conditions de sa perception et de sa réception

Le but de ces installations est de créer une rupture visuelle, un contraste entre un environnement particulier, comme ici une île rocailleuse et l'océan et des protagonistes, les zèbres, qui n'ont pas lieu normalement d'être là. Que font-ils ? Où vont-ils ? Qui sont-ils ?

Créations plastiques s'hybridant avec des technologies, notamment numériques, des processus scientifiques, incidences du dialogue entre pratiques traditionnelles et outils numériques, jeu sur la tension ou complémentarité entre présence concrète et virtuelle de l'œuvre

Sciences de la vie et de la Terre

Voir dossier équivalent produit à destination des professeurs de SVT

Dossier élaboré avec la collaboration de Tectec.
L'ensemble des images utilisées dans ce dossier sont la propriété intellectuelle de Tectec.