

Découvrir le monde :

Découvrir les objets : les enfants apprennent à reconnaître et à classer les objets et les espaces grâce aux dichotomies domestique/urbain et privé/public. Ils apprennent ensuite à les manipuler et à jouer avec ces catégories arbitraires.

Découvrir la matière : les enfants vont découvrir et pouvoir pratiquer certaines techniques comme le collage, le photomontage, le dessin ou le modelage.

Découvrir les formes et les grandeurs : les procédures de réduction et d'agrandissement vont être appréhendées par les enfants grâce à la maquette. Les formes orthogonales vont contraster avec les formes rondes ou « libres ».

Se repérer dans l'espace : les questions liées à l'espace, au positionnement dans l'espace et aux comportements liés aux types d'espaces sont abordées.

Pratiques artistiques :

En fréquentant l'oeuvre d'Ugo La Pietra et en s'inspirant de ces différentes pratiques, l'enfant va expérimenter un large panel de techniques : photographies, dessins, maquettes, design d'objets. Plus particulièrement, les élèves pourront expérimenter l'association de techniques (le photomontage associant photographies, dessins, annotations), la transdisciplinarité (architecture-sculpture), le bricolage à partir de matériaux récupérés et des formes plus contemporaines d'expressions artistiques (installation, performance...)

Histoire des arts :

La Pietra est représentatif d'une démarche artistique critique de remise en cause des normes tant artistiques que politiques, particulièrement en lien avec le contexte intellectuel et social des années 1960-70.

Enseignements artistiques :

Pratique artistique et exploitation de moyens techniques diversifiés : par le biais de l'exposition et un prolongement par la pratique, les élèves découvriront et pourront utiliser des techniques traditionnelles (dessins, photographies, maquettes) ou plus contemporaines (logiciels de traitement d'images, performances, installations). Ils apprendront à combiner plusieurs techniques et matériaux dans la réalisation de volumes (bricolages à partir d'éléments recyclés) ou d'images (photomontage, collages, etc.)

Acquisition de repères culturels : les élèves pourront évaluer l'adéquation entre les moyens mis en oeuvre par Ugo La Pietra et ses intentions. Ils compareront sa démarche par rapport à d'autres artistes et architectes, à partir notamment de la collection du FRAC Centre (Cfr. rubrique : « Parcours dans la collection ») et repèreront les constituants plastiques essentiels de son oeuvre.

Histoire des arts

En préfiguration de l'enseignement de l'histoire des arts, sont reprises ci-dessous les thématiques en lien avec l'exposition :

- « Arts, espace, temps » (l'oeuvre d'art et la place du corps et de l'homme dans le monde et la nature)
- « Arts, états et pouvoir » (l'oeuvre d'art et le pouvoir, l'oeuvre d'art et l'état)
- « Arts, créations, cultures » (l'oeuvre d'art et ses formes populaires et savantes)
- « Arts, techniques, expressions » (l'oeuvre d'art et l'influence des techniques, l'oeuvre d'art et la tradition)
- « Arts, ruptures, continuités » (l'oeuvre d'art et sa composition, l'oeuvre d'art et le dialogue des arts)

Enseignements artistiques

L'oeuvre et l'image :

Le travail d'Ugo La Pietra pourra être interrogé dans sa matérialité (diversité des techniques et des matériaux utilisés), de son rapport au réel (récupération, citation, formes libres en architecture, antifonctionnalisme...), de ses intentions et visées artistiques (détournement, transgression, rupture avec le « système ») en utilisant à la fois les techniques classiques (dessins, photographies, maquettes) et plus contemporaines (photomontage, collages, bricolage...)

L'oeuvre et le lieu :

La pratique artistique de La Pietra, traitant de façon subversive d'architecture et d'urbanisme, est particulièrement propice au thème de l'oeuvre et du lieu. Son travail bidimensionnel et tridimensionnel, portant sur les dichotomies entre intérieur/extérieur, privé et public, et son intervention dans l'espace réel ou représenté sont riches de possibilités d'exploitations pédagogiques. De même, la variété des méthodes qu'il emploie constitue une boîte à outils particulièrement fournie.

La représentation :

Ugo La Pietra donne une représentation particulière de la ville, tant conceptuellement que matériellement : un territoire sur lequel s'exprime des jeux d'oppositions (Cfr. ci-dessus). Les techniques qu'il emploie et que les élèves peuvent expérimenter sont destinées à exacerber ces contrastes pour les rendre plus éclatants encore.

L'oeuvre et le corps :

L'artiste italien réalise des performances au cours desquelles il se met lui-même en scène en jouant sur les relations entre le corps et l'espace et les attentes culturelles et sociales qui y sont liées. Il insiste également sur la manipulation physique des matériaux dans les procédures de bricolage. Il crée également des *immersions*, micro-environnements destinés à produire des effets sensoriels.

La présentation :

Les modes de présentation de l'oeuvre de La Pietra sont très variés, passant du détournement d'objets du quotidien à la mise en scène et à la performance, de la représentation par le biais de photographies et de photomontages au travail *in situ* dans l'espace public.

Histoire des arts

En préfiguration de l'enseignement de l'histoire des arts, sont reprises ci-dessous les thématiques en lien avec l'exposition :

« Arts, réalités imaginaires » (l'art et le réel, l'art et le vrai, l'art et l'imaginaire)

« Arts, sociétés, cultures » (l'art et les identités culturelles)

« Arts, corps expression » (le corps et l'expression créatrice)

« Arts et économie » (l'art et la société, l'art et ses discours)

« Arts et idéologies » (l'art et les formes d'expression du pouvoir, l'art et les stratégies de domination du pouvoir, l'art et la contestation sociale et culturelle)

« Arts, contraintes, réalisations » (l'art et les étapes de la création)

« Arts, sciences et techniques » (l'art et les innovations scientifiques et techniques, l'art et la démarche technique, l'art et son discours sur les sciences et techniques)

« Art, informations, communications » (l'art, l'information et la communication, l'art et l'utilisation des techniques d'information et de communication)

« Arts, artistes, critiques, publics » (l'art, l'artistes et le public, l'art et ses lieux d'exposition et de diffusion)

« Arts, goût, esthétiques » (l'art et ses classifications)

« Arts, théories et pratiques » (l'art et ses conventions)

Exercices pédagogiques

La rubrique « pistes pédagogiques » entend non pas donner des recettes toutes faites, mais bien générer des idées, des démarches afin d'appuyer l'enseignant dans son travail de traduction pédagogique.

La pratique d'Ugo La Pietra est particulièrement polymorphe : l'artiste italien a développé un grand nombre de techniques et de méthodes différentes et complémentaires, afin d'illustrer sa conception de la ville et de l'homme. Son oeuvre recèle une multitude de possibilités d'exploitations pédagogiques. Celles qui suivent n'en sont que quelques exemples.

Certains exercices font appel à des outils numériques (logiciels de traitement d'image, logiciel 3D...). Si certains sont payants (photoshop), d'autres sont gratuits (Google Sketch up, photofiltre).

Arrondir les angles

Il s'agit de permettre aux élèves de se défaire des stéréotypes architecturaux (orthogonalité, fonctionnalisme) qu'ils fréquentent tous les jours pour leur permettre de concevoir plastiquement et intellectuellement une architecture aux formes 'organiques'.

Déformer l'angle droit, perturber la grille

Techniques : dessin, photographie, logiciel de traitement d'image, collage

En partant du réel, par le biais de photographies ou de croquis de bâtiments (leur habitation par exemple), les élèves tâcheront de les déformer grâce au dessin ou à des logiciels simples de traitement d'image (photofiltre).

Cette déformation peut également être réalisée à l'échelle d'un plan de ville, de village ou de quartier

Exemples de projets en collaboration avec le Service des publics :
Projet « Arrondir les angles », 6e, collège Montesquieu, La source (45) enseignante :Géraldine Juillard,

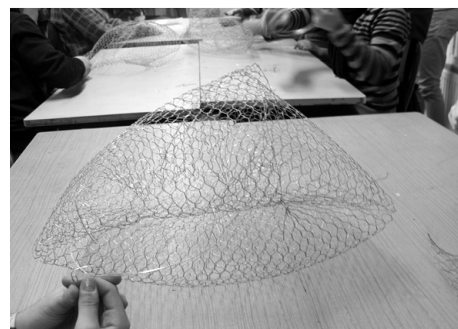
Modeler l'architecture :

Techniques : bandes plâtrées, papier mâché

À partir d'un treillis en métal, les élèves réalisent la maquette d'un bâtiment (leur maison, l'établissement scolaire, etc.) en essayant d'obtenir des formes inhabituelles, courbes et organiques.

La structure est ensuite recouverte soit de bandes plâtrées, soit de papier mâché puis éventuellement décorée.

Exemples de projets en collaboration avec le Service des publics :
Projet « Arrondir les angles », Classe de sixième de Géraldine Juillard, collège Montesquieu, La source (45)

« Arrondir les angles », collège Montesquieu

Récupérer/réinventer

Bricoler le mobilier

Techniques : dessins, découpage, collage, photomontages, objets récupérés, ...

Les élèves recyclent des matériaux récupérés (réels ou représentés en photographie ou en dessin), pour les transformer en meubles : un panneau de signalisation devient une table, un feu rouge devient une lampe, etc.

Le travail de reconversion peut-être décliné en plusieurs étapes en imitant le principe des notices de montage : une première image (photographie ou dessins) montre l'objet dans son contexte habituel. Ensuite, un schéma (dessiné sur page blanche ou sur la photographie d'origine) représente la transformation. Enfin, le meuble nouvellement obtenu est soit mis en situation dans son nouvel environnement sous forme de dessins ou de photomontages, soit exposé s'il a effectivement été réalisé.

Exemples de projets en collaboration avec le Service des publics :

Projet « Délocaliser/interloquer/réhabiliter ou les nouveaux statuts d'une loque », Lycée Charles Péguy, Orléans (45), 2006-2007.

Autres projets :

Projet « Détourner pour réemployer », Lycée Charles Péguy, Orléans (45), 2008-2009

« Détourner pour réemployer »,
Lycée Charles Péguy

Collecter la ville :

Les élèves inventorient photographiquement ou par le biais de dessins le mobilier urbain pour se constituer un « herbier ». Ensuite, ils peuvent donner une nouvelle fonction (objets décoratifs, etc.) ou une nouvelle signification soit en les transformant (photomontages, dessins) ou en racontant l'histoire, imaginaire, de l'objet.

Intérieur/extérieur

Domestiquer l'architecture

Techniques : dessins, découpage, collage, bandes plâtrées, papier mâché, ...

Les élèves réalisent le croquis, le plan ou la maquette d'un bâtiment (leur maison, l'établissement scolaire, etc.) en reprenant des formes quotidiennes comme les meubles (maison-fauteuil), les éléments de décoration (maison-pot de fleurs) ou d'autres formes inhabituelles pour une construction (maison-livre, maison-oiseau, maison-guitare...)

Exemples de projets en collaboration avec le Service des publics :

Atelier « Intérieur/Extérieur », collège Aristide Bruant, Enseignant : Gilles Lebeau, 2009

Récupérer le quotidien

Techniques : dessins, découpage, collage, objets récupérés, ...

Les élèves réalisent un espace public à échelle réduite, en utilisant des objets quotidiens : les sacs d'école deviennent des maquettes d'immeubles ; la trousse, un véhicule en modèle réduit ; etc. La classe devient une ville qu'il faut organiser collectivement

Habiter la ville

Techniques : « performances » dans l'espace public

Les élèves réalisent des activités habituellement confinées dans l'espace domestique dans la rue : se laver les dents, s'asseoir à terre, regarder la télévision dans un divan, dresser une table et manger dessus, décorer la rue (mettre des rideaux, du papier-peint, etc.)