

m

musée
TOULOUSE-LAUTREC
ALBI-TARN

GIACOMETTI, *d'après modèle*

Exposition présentée au mTL
du 16 mars au 30 juin 2019

Pistes de travail en relation avec les programmes - Cycles 1 - 2 - 3

Rencontre enseignants menée par Olivier Leloir, professeur missionné auprès du mTL, le mercredi 20 mars, à 15h00 (inscription au 05 63 49 58 97)

Femme debout
1957
Bronze
131,5 x 19 x 32,5 cm
Collection de la Fondation Giacometti,
Paris
© Succession Alberto Giacometti
(Fondation Giacometti Paris + ADAGP
Paris) 2019

FONDATION-
GIACOMETTI

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Consulat général de Suisse à Marseille

fondation suisse pour la culture
prohelvetia

La Fondation Giacometti, Paris présente en collaboration avec la musée Toulouse-Lautrec une exposition consacrée aux œuvres d'Alberto Giacometti (1901-1966), à Albi qui propose d'éclairer le travail de l'artiste autour de la figure humaine et de la relation au modèle, et sa quête d'une « ressemblance essentielle ».

L'exposition *GIACOMETTI, d'après modèle* propose « un parcours chronologique et thématique, qui traverse les différentes périodes de création de l'artiste et organise un face à face entre les sculptures et les dessins ». Trente sculptures en bronze et plâtre témoignent d'une quête inlassable de la saisie du réel incarné par le modèle. Quarante-quatre dessins, qui sont pour lui « l'outil essentiel de la compréhension du sujet et de la vision », et douze estampes dont plusieurs inédits évoquent ses amis artistes, philosophes et poètes : Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, Isaku Yanaihara, James Lord, Michel Leiris et René Char...

La Conservation du mTL

Biographie

Alberto Giacometti naît en 1901 à Borgonovo près de Stampa en Suisse et y grandit. Son père, peintre, le pousse à pratiquer le dessin, en particulier le portrait. Alberto Giacometti étudie à l'École des beaux-arts de Genève, avant de s'installer à Paris en 1922.

À Paris, Giacometti est l'élève d'Antoine Bourdelle à l'Académie de la Grande Chaumière. Il fréquente les artistes de Montparnasse, un quartier qui devient son port d'attache. Il établit dès 1926 son domicile-atelier au 46 rue Hippolyte Maindron. Si de 1922 à 1927, ses sculptures prennent la forme de figures géométriques et peuvent s'apparenter à la période cubiste, ses premiers travaux importants portent l'empreinte du surréalisme qui domine la scène artistique des années 1930, mais aussi celle des arts d'Afrique et d'Océanie. Il sympathise avec les écrivains, expose avec Joan Miró et Jean Arp, et adhère officiellement au mouvement de 1931 à 1935. L'artiste travaille sur la forme symbolique du réel, sans chercher à reproduire mimétiquement la nature.

Au cours des années 1940, Giacometti commence à travailler sur la question de l'échelle, en créant des formes minuscules et filiformes, mais il est hanté par l'idée de concevoir une œuvre monumentale. En 1949, il épouse Annette Arm qui lui inspire de nombreux portraits, notamment dessinés, Giacometti considérant la pratique du dessin comme un préliminaire essentiel à la sculpture. Ses silhouettes se singularisent par leur caractère filiforme. Du corps humain, il ne garde que l'armature et par leur saisissante maigreur, *Figurine* ou *Femme debout* disent tout à la fois présence et misère, vanité d'exister et puissance de la verticalité.

En 1956, alors qu'il poursuit sa thématique du portrait, Giacometti représente la France à la Biennale de Venise et, en 1962, obtient le grand prix de sculpture de la Biennale. Le sculpteur projette de réaliser des monuments pour l'espace public. Atteint d'un cancer, il décède en 1966.

Visite guidée

Visite générale : *En quête de vérité, Alberto Giacometti* (Cycles 2 et 3)

Visite thématique (au choix) :

Crâne, tête et visage (Cycles 1 et 2)

A la découverte des techniques (Cycles 1, 2 et 3)

Qu'est-ce qu'une tête ? (Cycles 2 et 3)

Face à face entre dessins et sculptures (Cycles 2 et 3)

Le modèle, remise en cause de la ressemblance (Cycle 3)

Etude d'une œuvre ou d'un groupement d'œuvres suivie d'un atelier

Atelier arts plastiques (au choix) :

Compétences générales :

Cycle 1 : Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

- Développer du goût pour les activités artistiques
- Découvrir différentes formes d'expression artistique
- Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix

Cycles 2 et 3 : Arts plastiques

- Expérimenter, produire, créer
- Mettre en œuvre un projet
- S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

Tête crâne

Etude : *Tête crâne*, 1934, plâtre, 18,3 x 19,2 x 22,1 cm

Atelier : modeler en terre blanche un cube retirer de la matière et griffer le bloc pour faire naître une tête crâne

Connaissances et compétences associées :

Cycle 1

- Développer du goût pour les activités artistiques
- Pratiquer, explorer librement, laisser des traces
- Réaliser des compositions plastiques en volume

Tête à tête

Etude : *Simone de Beauvoir*, 1946, bronze patiné, 13,4 x 4 x 4,1 cm ; *Tête de Simone de Beauvoir sur socle*, crayon page de carnet, vers 1946, 13,5 x 9,1 cm ; *Tête de Simone de Beauvoir sur double socle*, crayon sur papier, vers 1946, 21 x 13,5 cm

Atelier : croquer la sculpture sur toutes ses faces puis modeler à partir d'une petite boule de pâte à modeler et/ou de terre une tête avant de la poser sur une tige et un socle.

Connaissances et compétences associées :

Fin de cycle 2

La représentation du monde :

Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d'expression

L'expression des émotions :

- Exprimer sa sensibilité et son imagination en s'emparant des éléments du langage plastique
- Expérimenter les effets des matériaux...

Cycle 3

Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace :

L'espace en trois dimensions

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre

Les effets du geste et de l'instrument

En regard, dessin et sculpture

Etudes : *Nu debout*, 1949, crayon sur papier, 50 x 32,5 cm et *Femme debout*, 1957, bronze patiné, 131,5 x 19 x 32,5 cm

Atelier : après avoir croqué en salle *Femme debout*, réaliser en volume un portrait en pied d'une femme debout et statique. En pâte à modeler, en argile, en fil de fer et papier d'aluminium ou papier de masquage, ou bande plâtrée, les notions de socle, de distance et de regard seront abordées.

Connaissances et compétences associées :

Cycle 2

La représentation du monde :

Prendre en compte l'influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la représentation en deux et trois dimensions

L'expression des émotions :

- Exprimer sa sensibilité et son imagination en s'emparant des éléments du langage plastique
- Expérimenter les effets des matériaux, des supports...en explorant l'organisation et la composition plastique

Cycle 3

Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace :

L'espace en trois dimensions

La représentation plastique et les dispositifs de présentation

La mise en regard et en espace

Le minuscule et le géant

Etude : au choix une *Figurine*

Atelier : muni d'un carnet et d'un crayon, croquer une sculpture de face puis la dessiner au stylo bille sur un papier préalablement plié puis déplier le papier et poursuivre les traits.

Connaissances et compétences associées :

Cycle 2

La représentation du monde :

Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d'expression

La narration et le témoignage par les images :

Transformer ou restructurer des images

Cycle 3

La représentation plastique et les dispositifs de présentation

La ressemblance (l'écart dans la représentation)

D'origine primitive

Etudes : *Femme plate V*, vers 1929, bronze patiné, 55,5 x 33,36 x 7,7 cm et *Tête de femme - Flora Mayo*, 1926, bronze patiné, 30,5 x 22,9 x 8,5 cm

Atelier : puiser dans ces sculptures aux traits schématisés un répertoire de formes pour inventer une sculpture d'ailleurs et d'ici, d'hier et d'aujourd'hui.

Connaissances et compétences associées :

Cycle 1

Réaliser des compositions plastiques en volume

Cycle 2

La représentation du monde :

- Prendre en compte l'influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la représentation en deux et trois dimensions
- Connaître diverses formes artistiques de la représentation du monde : œuvres contemporaines et du passé, occidentales et extra occidentales

Tout autour

Etude : une sélection de sculptures en buste et en pied

Atelier : muni d'un carnet et d'un crayon, se déplacer autour des sculptures de Giacometti et dessiner les sculptures en buste et en pied en variant les points de vue.

Connaissances et compétences associées :

Cycle 3

La représentation plastique et les dispositifs de présentation

La ressemblance (l'écart dans la représentation)

Modèle à tour de rôle

Etude : une sélection de dessins des portraits en buste d'Annette, de Fraenkel, de Lord, de Lotar, de Sartre ou de Yanaihara

Atelier : à tour de rôle, être modèle prenant la pose de face ou de profil tandis que l'autre croque cherchant à saisir plus particulièrement le regard et vice et versa.

Connaissances et compétences associées :

Fin de cycle 3

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre

Les effets du geste et de l'instrument

S'exprimer, analyser sa pratique

Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation

Une ligne comme un chemin sans fin

Etude : *Annette*, stylo bille noir sur page de livre, 19,6 x 13 cm

Atelier : gratter dans l'encre épaisse un chemin pour faire apparaître un personnage en buste

Connaissances et compétences associées :

Cycle 3

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre

- Les qualités physiques des matériaux
- Les effets du geste et de l'instrument

Estampes

Etudes : les lithographies

Atelier : croquer *Nu debout I* et *Nu de profil* puis expérimenter la technique du monotype

Connaissances et compétences associées :

Cycle 2

La représentation du monde :

- Prendre en compte l'influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la représentation en deux et trois dimensions
- Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d'expression

Cycle 3

La représentation plastique et les dispositifs de présentation

- La ressemblance
- Les différentes catégories d'images, leurs procédés de fabrication, leurs transformations

Le socle

Etude : *Petit buste de Silvio sur double socle*, vers 1943-1944, bronze patiné, 18,3 x 12,8 x 11,5 cm

Atelier : créer un buste et inventer un socle (pâte à modeler, terre...)

Connaissances et compétences associées :

Cycle 1

Réaliser des compositions plastiques en volume

Cycle 2

La représentation du monde :

Prendre en compte l'influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la représentation en deux et trois dimensions

Cycle 3

Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace :

L'espace en trois dimensions

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre

Les effets du geste et de l'instrument

Atelier danse (au choix) :

Compétences générales :

Cycle 1 : Le spectacle vivant

Cycles 2 et 3 : EPS, s'exprimer devant les autres par une prestation artistique

Debout

Etude : *Trois femmes debout et buste de femme assise*, 1954, stylo bille bleu sur papier à lettre, 21 x 27,2 cm et *Femme debout*, 1957, bronze patiné, 131,5 x 19 x 32,5 cm

Atelier : inventer en atelier son propre répertoire de gestes et les mettre en scène seul ou à plusieurs

En miroir

Etude : face à face entre les sculptures et les dessins

Atelier : travailler par deux pour découvrir le rapport entre l'artiste et le modèle

Crâne, tête, visage

Etude : *Tête crâne*, 1934, plâtre, 18,3 x 19,2 x 22,1 cm

Atelier : sentir le relief de son visage, son élasticité, ses lignes de contours puis découvrir les différences entre le crâne, la tête et le visage

Le corps matière

Etude : sélection d'œuvres en buste en bronze et en plâtre

Atelier : en binôme et en contact, découvrir par la sensation les différentes couches du corps : vêtement, peau, muscles et os

Verticalité et étirement

Etude : *Femme debout*, 1957, bronze patiné, 131,5 x 19 x 32,5 cm

Atelier : asseoir la sensation de verticalité du squelette en alignant les différents volumes, aller vers une sensation de la gravité, de la double direction : sol/ciel pour se rapprocher d'un corps élancé (dont les extrémités s'éloignent), très ancré dans les pieds.

Au-delà du socle

Etude : *Figurine au grand socle*, vers 1955, bronze patiné, 38,4 x 8,9 x 20,3 cm

Atelier : se mettre en mouvement, se déplacer.

Qu'est-ce que s'élancer dans l'espace ? Comment faire sentir cet état d'ancrage et en même temps de légèreté quand le corps est en suspension.

Atelier musical et sonore :

Compétences générales :

Cycle 1 : Univers sonore

- Jouer avec sa voix
- Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps
- Affiner son écoute

Cycle 2 et 3 : Education musicale

- Chanter et **interpréter**
- Ecouter, comparer et **commenter**
- Explorer, imaginer et **créer**
- Echanger, partager et **argumenter**

Entre tourment et silence

Etude : sélection de dessins et de sculptures et *Igor Stravinsky*, 1957, crayon sur papier, 41,8 x 29,3 cm

Atelier :

1er temps

Confronter le vocabulaire du dessin et de la sculpture avec celui de la musique :

Saturation - effacement

Silence - dialogue

Ecoute intérieure - silence

Espace - vide

Statique - en mouvement

Verticalité - horizontalité / Accord-mélodie, polyphonie-unisson

2ème temps

Mettre en cause la ressemblance - rupture avec le réalisme (de la musique tonale vers la musique atonale : Igor Stravinsky, la rupture avec l'école de Rimsky-Korssakov vers l'innovation du *Sacre du printemps*)

Atelier théâtre (au choix) :

Compétences générales :

Cycle 1 : Le spectacle vivant

Cycles 2 et 3 : S'exprimer devant les autres par une prestation artistique

Le sculpteur et son modèle

Etude : choix de sculptures présentant Annette et Diego

Atelier : apprendre à être le sculpteur et faire d'un enfant sa sculpture. Ne pas bouger, respecter une position. Porter son regard sur le modèle

Face à face entre dessins et sculptures

Etude : Choix de dessins et de sculptures présentant Annette et Isaku Yanaiharu

Atelier : éprouver par le corps la bidimension et la tridimension, aborder les notions de distance et du socle

Qui suis-je ?

Etude : *Femme nue debout dans l'atelier IV*, 1956, eau-forte, 24 x 19,1 cm ; *Buste d'homme assis (Lotar III) et le modèle dans l'atelier*, 1965, stylo à bille, 21,7 x 21 cm

Atelier : comprendre que le corps prend sens dans son environnement et qu'il interagit avec lui. Prendre conscience qu'il est aussi une barrière : une limite biologique à nos projets, mais aussi une frontière entre autrui et moi, c'est donc une interface entre le monde et moi.

Danse au musée

Giacometti et son modèle. En miroir

En partenariat avec l'ADDA du Tarn

Animation pédagogique : 21 mars 2019, à 16h45

Le nombre de classes : 8 classes

Les niveaux des classes : cycles 1, 2 et 3

Dates, découverte de l'exposition (55 mn) + atelier danse (55mn) + spectacle (15mn) :

9 et 11 avril 2019 de 9h30 à 11h35 ou de 14h00 à 16h05, salles exposition temporaire et Atelier

« **LES PETITS AS DU CINEM'ART** », circonscription de Gaillac - classes inscrites au parcours

Un projet collaboratif accompagné autour des Arts et du Numérique

Grâce à un appui littéraire varié et l'analyse fine d'œuvres du patrimoine avec des outils numériques, les élèves réalisent des courts films d'animation, d'une minute maximum, mettant en scène une des œuvres étudiées (tableau ou sculpture) qui prend vie.

Max Ducos, *L'ange disparu*, Editions Sarbacane, 2008

Avec sa classe, Eloi doit visiter le musée des Beaux-Arts de sa ville ce qui ne l'enchanté guère jusqu'à ce qu'il soit interpellé par la Vénus d'un tableau qui le charge d'une mission : retrouver son petit ange. Eloi se prend au jeu et plonge, au sens propre, au cœur des œuvres, traversant les cadres, les époques et les mouvements et fait la rencontre de *L'homme qui marche* de Giacometti.

Cycles 2 et 3 : Arts plastiques (projet réalisé en classe)

- Expérimenter, produire, créer
- Mettre en œuvre un projet
- S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

Prolongez ce parcours en venant découvrir l'exposition *GIACOMETTI, d'après modèle*.

Un autre regard, un autre face à face, une vision commune

Peter Lindbergh (allemand, né en 1944), l'un des photographes les plus importants de sa génération, a réalisé des photographies d'œuvres d'Alberto Giacometti sélectionnées dans la collection de la Fondation Giacometti. Il les a prises dans les réserves de l'Institut Giacometti en 2017. Certaines sont présentées dans l'exposition *GIACOMETTI, d'après modèle*, et proposent le dialogue intime qui s'est établi entre le photographe et les œuvres du sculpteur, tout en révélant de nombreux points communs dans leurs manières d'appréhender la représentation du réel. Elles offrent un regard nouveau et personnel sur le travail du sculpteur et, grâce à cet œil photographique, permettent d'entrer encore plus dans l'intimité du processus créatif d'Alberto Giacometti.

Serena Bucalo-Mussely, Catherine Grenier, Emanuelle de L'Ecotais, Peter Lindbergh, *Alberto Giacometti / Peter Lindbergh*, Editions Fage, Lyon, 2019 (ouvrage publié à l'occasion de l'exposition *Alberto Giacometti / Peter Lindbergh. Saisir l'invisible*, présentée à l'Institut Giacometti, Paris, du 22 janvier au 24 mars 2019)

Bibliographie (non exhaustive) :

Pour les professeurs :

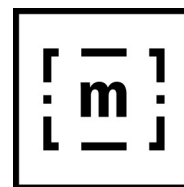
Catherine Grenier, *Alberto Giacometti*, Collection grandes biographies, Editions Flammarion, 2017

Pour les élèves :

- Géraldine Elschner, Antoine Guilloppé, *L'homme qui marche*, 2018, Collection Pont des arts, Editions Elan vert (à partir de 8 ans)
- Jérémy Decalf, *J'hésite*, Editions La Palissade, 2017 (à partir de 3 ans)
- Hervé Tullet, *Jeu de piste*, Editions Panama, 2015 (à partir de 3 ans)
- Magali Bonniol, *Tournicotte*, Collection Les lutins, Editions L'Ecole des loisirs, 2011 (à partir de 3 ans)
- Brigitte Labbé, Pierre-François Dupont-Beurier, *Le rêve et la réalité*, Collection Les goûters philo, Editions Milan, 2009 (6 - 8 ans)
- Brigitte Labbé, Michel Puech, *Moi et les autres*, Collection Les goûters philo, Editions Milan, 2008 (6 - 8 ans)
- Max Ducos, *L'ange disparu*, Editions Sarbacane, 2008 (à partir de 6 ans)
- Hervé Tullet, *A toi de gribouiller*, Collection Albums éveil, Editions Bayard jeunesse, 2007 (à partir de 3 ans)
- Mélie, *Que me manque-t-il ?*, Ebla Editions, 2007 (à partir de 3 ans)
- Loïc Le Gall, *L'échelle de l'art*, Editions Palette, 2007
- Brigitte Labbé, Michel Puech, *Ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas*, Collection Les goûters philo, Editions Milan, 2006 (6 - 8 ans)
- Brigitte Labbé, Michel Puech, *L'être et l'apparence*, Collection Les goûters philo, Editions Milan, 2005 (6 - 8 ans)
- Brigitte Labbé, Michel Puech, *Le succès et l'échec*, Collection Les goûters philo, Editions Milan, 2005 (6 - 8 ans)
- Brigitte Labbé, Michel Puech, *La vie et la mort*, Collection Les goûters philo, Editions Milan, 2005 (6 - 8 ans)
- Brigitte Labbé, Michel Puech, *La parole et le silence*, Collection Les goûters philo, Editions Milan, 2005 (6 - 8 ans)
- Christine Beigel, Alain Korkos, *La fille qui marchait sur les lignes*, Editions Motus, 2004 (à partir de 6 ans)
- Christian Merveille et Josse Goffin, *Petit Cube chez les Tout Ronds*, Editions Mijade, 2002, (à partir de 3 ans)
- Revue Dada n° 77. Giacometti, 2001
- Riff, *L'ours qui a vu l'homme qui a vu l'art*, Editions Pastel, 2001 (à partir de 5 ans)
- Sophie Curtil, *Alberto Giacometti, Grande femme II*, Collection Art en jeu, Editions Centre Pompidou, 1998

Musée Toulouse-Lautrec

Palais de la Berbie
BP 100 - 81003 Albi Cedex
conservation@museetoulouselautrec.com
www.musee-toulouse-lautrec.com

Pour tout renseignement et inscription :

05 63 49 58 97

Durée : 1h (visite guidée) ou 2h (visite guidée et étude d'une œuvre suivie d'un atelier)

Droit d'entrée : gratuit pour les élèves d'Occitanie - 5 € pour les élèves de plus de 13 ans

Tarif de la visite guidée (1h) : 52 € pour le groupe classe

Tarif de la visite guidée (2h) : 95 € pour le groupe classe