

Le recueil des profs

Guide pour une visite du musée
en français.

Zoë Van Daele

Stagiaire leerkrachtenopleiding

Odisee

Frans—Project Kunstvakken

Le musée Middelheim

Le Musée Middelheim est un des plus anciens et plus célèbres musées en plein air au monde. Il offre dans un décor exceptionnel un passionnant panorama de plus d'un siècle d'art plastique. Ce parc de l'art gratuit accueille chaque année plus de 300 000 visiteurs.

La collection du Musée Middelheim compte plus de 400 pièces. Elle s'est bâtie depuis plus de 50 ans et couvre tout le 20e siècle et la sculpture contemporaine et présente un beau panorama mondial de l'art moderne et contemporain. Le musée étoffe chaque année sa collection. Quelque 215 sculptures sont exposées en permanence sous les arbres majestueux du parc, le long de ses drèves et sur les pelouses. Vous y croiserez des grandes figures de la sculpture comme Auguste Rodin, Rik Wouters, Henry Moore, Juan Muñoz, Carl Andre, Panamarenko, Franz West, Erwin Wurm, Isa Genzken, Barbara Hepworth....

Le musée organise aussi toute une gamme d'activités pour jeunes et moins jeunes, visiteurs individuels ou en groupe. Ateliers, visites guidées, promenades, cours... il y en a pour tous les goûts. Nous accueillons aussi bien les professionnels que les amateurs d'art, les écoliers, les promeneurs, les coureurs, les familles... bref, tous ceux qui viennent ici pour apprendre, trouver de l'inspiration ou tout simplement goûter à la sculpture moderne et contemporaine dans le beau cadre d'un parc.

La visite guidée

Le choix des excursions pour les profs de français n'est pas très élaboré. C'est la raison pour laquelle le musée Middelheim a choisi de faire des visites guidées en français.

Celles-ci visent non seulement les écoles secondaires néerlandophones mais aussi un grand nombre de francophones.

Dans ce recueil nous vous expliquons le déroulement de la visite, les tâches à faire auprès de chaque sculpture, des informations supplémentaires sur les œuvres et un atelier créatif (à faire dans le musée ou à l'école).

Pendant la visite les élèves vont faire connaissance avec plusieurs œuvres dispersées dans le parc. Auprès de chaque statue les élèves font une sorte d'exercice. Ils ne font pas seulement connaissance avec l'art sculptural mais ils entraînent aussi leurs compétences et connaissances (EO expression orale, EE expression écrite, CO compréhension orale, CE compréhension écrite).

Ci-dessous vous trouvez une liste de 10 œuvres et tâches. C'est à vous, ou au guide, de faire une sélection selon vos intérêts et le temps disponible.

Rik Wouters – La joie de vivre

1912

Information sur l'artiste et l'œuvre

Avec sa femme Nel, Rik Wouters a vu un spectacle d'Isadora Duncan. Ce spectacle était la source d'inspiration pour l'artiste. Il voulait transmettre les mouvements de la danse dans ses sculptures. Sa muse était sa femme. Pendant des heures, des jours, même des semaines elle a posé pour lui. Après plusieurs mois elle était au bord du désespoir et frustrée quand elle posait une dernière fois. Cette dernière fois était la bonne, Rik Wouters était ravi : il avait trouvé sa statue : La joie de vivre.

Tâche

(Les élèves forment des duos)

Les élèves vont écouter une chanson d'Isadora Duncan. L'élève A est l'artiste et l'élève B le modèle.

L'élève A met B dans une position qui convient à la musique. Ceci doit être une position pleine d'énergie comme la sculpture. Ensuite, A dessine B sur une feuille.

Pour la deuxième chanson les élèves changent de rôle.

Les élèves doivent dessiner trois positions mais ils ont seulement 30 secondes par position. Ceci veut dire qu'ils doivent vraiment dessiner les grandes lignes.

Comme évaluation le guide demande aux élèves à quoi ils ont fait attention pendant qu'ils dessinaient.

Henry Moore – Le roi et la reine

1952—1953

Information sur l'artiste et l'œuvre

Pour Henry Moore l'aspect intellectuel était subordonné au sensible, à l'amour pour la forme comme nous la trouvons dans la nature par exemple le corps humain (notamment la forme féminine), le paysage et les rochers. Il se basait sur les principes de l'art sculpturale et les mélangeait avec des formes nouvelles.

L'artiste ne peut pas expliquer comment il a eu l'idée de cette statue. Pour lui toute chose pouvait être le début d'une œuvre. Ici il était entrain de jouer avec un bout de cire. Après un moment ça ressemblait à un homme barbu et un peu plus tard cet homme avait une couronne. A ce moment il voyait la tête d'un roi dans la cire. Puis il a ajouté un autre personnage : la reine.

Peut-être, inconsciemment, il a eu cette idée grâce aux histoires qu'ils lisait pour ses enfants. Ces histoires traitaient des rois et des reines, des princes et princesses.

Si vous regardez bien la sculpture, vous remarquez que le roi et la reine n'ont pas la même position : le roi est détendu et il est un peu penché. Contrairement à la reine, qui a une position solennelle.

Tâche

Les élèves doivent bien regarder l'œuvre. Ils peuvent se promener autour de la sculpture pour l'observer.

C'est à eux d'écrire la conversation entre le roi et la reine.

Qu'est-ce qui se passe ? Ils parlent de quoi ?

Où sont-ils ?

Si les élèves sont prêts assez vite, ils peuvent aussi jouer leur dialogue comme une petite pièce de théâtre. Ou ils peuvent garder leur dialogue pour le jouer à l'école pendant le cours.

August Rodin – Balzac

1892—1897

**« Mes statues, ce sont des poèmes de la vie.
Au lieu de m'expliquer en vers, je m'explique par la sculpture. »**

Information sur l'artiste et l'œuvre

L'art sculptural au 19ième siècle était soumis aux règles spécifiques de l'Académie. Quelques caractéristiques de l'art sculptural au 19ième siècle :

- Orienté dans l'histoire (l'importance du passé). Par exemple des personnages de la mythologie grecque.
- Une identification avec des personnages et événements important dans l'histoire (héros et faits). Par exemple une sculpture de Jules César.
- Une tentative pour traduire des termes abstraits (la gloire, la vertu, la connaissance,...) par des allégories compréhensible.
- Propagandiste. Par exemple des sculptures qui montrent les difficultés des ouvriers du 19ième siècle.
- Appliqué dans des contextes urbains (des statues à l'air libre, des statues autonomes ou/et des sculptures sur des façades). Par exemple une sculpture dans une niche d'un bâtiment pour faire l'appoint à la décoration.

Rodin rompt avec les coutumes et les règles de l'Académie du 19ième siècle. Il choisit un réalisme clair et transparent. Il prend des personnages et des héros connus et en fait des vraies gens. Il veut modeler leurs sentiments, leurs talents, leur désespérance et leurs points faibles. Il les fréquente avec beaucoup de respect.

En 1891, la Société des Gens de Lettres a demandé à Rodin de modeler une statue pour l'écrivain Honoré de Balzac. Rodin se mit intensément au travail : il avait étudié tous les portraits de Balzac, il avait lu toutes ses œuvres et avait commandé des vêtements de la taille de Balzac. Rodin a fait 39 études préliminaires avant d'avoir fini la statue. Après la présentation de la statue il y avait beaucoup de désaccord dans la Société des Gens de Lettres. Ceci parce que Rodin avait rompu avec les règles de l'art sculptural de cette époque. Il avait représenté Balzac en robe de chambre. De cette façon le corps, pas très ravissant, était masqué et Rodin avait drapé la robe de chambre de façon à créer une posture statique.

Seul le thème de la statue répondait aux règles de cette époque : elle représentait un héros sur un piédestal, élevé au-dessus des autres. Pour Rodin la statue était réussie parce qu'elle traduisait sa perception subjective, personnelle.

Tâche

La tâche commence par une observation :

Les élèves doivent bien regarder la statue et le titre. Ensuite le guide pose des questions :

« Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? » « Avez-vous une idée de son métier ? »

« Est-ce une statue réaliste ? » « Est-ce réussi ? »

« Que pensez-vous de sa tête ? »

Qui mérite une statue selon vous ? Créez cette statue en fil de fer et commentez votre choix.

Aristide Maillol – La rivière

1902

Information sur l'artiste et l'œuvre

Cette sculpture est une œuvre particulière, c'est composé de fragments d'une autre sculpture. Aristide Maillol était en train de faire une grande statue pour commémorer quelqu'un quand il n'avait plus d'argent pour finir l'œuvre.

'La rivière' est devenue une œuvre extrêmement remuante (pleine de mouvement), une caractéristique pour les œuvres de Maillol.

Il a trouvé le titre pour la sculpture quatre ans après avoir visité le parc de Versailles. Là les statues des fontaines l'ont inspiré. Surtout les nymphes se sont gravées dans sa mémoire.

Tâche

Les élèves travaillent à la radio et ils font une émission sur les sculptures au musée Middelheim. C'est à eux d'expliquer la sculpture à leur public. Ceci n'est pas facile, ils doivent utiliser beaucoup d'adjectifs et doivent décrire la sculpture de façon détaillée pour que les auditeurs puissent s'imaginer l'œuvre.

Cette tâche est un travail en binôme. Ils doivent utiliser leur téléphone pour enregistrer leur explication.

Les élèves commencent par une observation détaillée de l'œuvre, ensuite ils vont s'isoler pour faire l'enregistrement. Sinon tout le monde parle en même temps et il y a trop de brouhaha pour faire un enregistrement clair.

François Pompon – L'ours blanc

1920—1922

Information sur l'artiste et l'œuvre

Réaliser la synthèse d'une forme vue de loin en pleine lumière est l'objectif ultime de François Pompon.

Il élimine tous les détails naturalistes et il ne conserve que l'essentiel : la vie de l'animal exprimé par le dynamisme et la sérénité. Ses statues d'animaux sont toujours simples et honnêtes, sans trop de détails.

Son œuvre est une réaction contre l'expressionnisme de Rodin. Il ne voulait pas reproduire la forme humaine mais il s'est focalisé sur les animaux. Dans toutes ses sculptures il reproduit l'essentiel de l'animal.

Avec « L'ours blanc » Pompon a connu son premier succès.

**« Ce qui est intéressant, c'est l'animal qui se déplace.
C'est le mouvement qui détermine la forme. »**

Tâche

Les élèves vont penser à leur animal préféré, puis ils prennent un crayon et une feuille. C'est à eux de dessiner cet animal d'une façon ludique. Ils vont le dessiner sans qu'ils soulèvent leur crayon de la feuille. Ils vont donc faire un dessin linéaire : ils vont dessiner l'animal en un seul trait.

Quand ils auront fini, c'est aux autres de deviner leur animal préféré.

Alexander Calder – Le chien

1958

Information sur l'artiste et l'œuvre

Calder a toujours été de tempérament sociable, jamais un solitaire. Il a évité les groupes artistiques mais sans chercher à s'isoler dans une tour d'ivoire.

Son tempérament de constructeur est inséparable de son besoin de jouer avec les formes, les figures et les matériaux. Ses créations suscitent l'intérêt des passants. Alexander Calder est principalement connu pour ses 'stables' et ses 'mobiles'.

« Le chien » est une création de plaques en fer, tenu ensemble par des boulons et reposant sur cinq pattes.

Le chien est représenté avec plusieurs têtes et plusieurs pattes, ce qui suggère différentes attitudes et humeurs.

Tâche

Les élèves ne peuvent pas encore lire le titre de la sculpture. Ils reçoivent des textes et vont construire un poème.

En se promenant autour de la statue ils réfléchissent sur le sens de l'œuvre. Qu'est-ce que ça représente selon eux ?

Avec un crayon ou un stylo ils vont éliminer des mots inutiles dans le texte et ils vont encercler des mots qui ont un lien avec la sculpture.

A la fin, les élèves obtiennent un poème abstrait sur leur interprétation de l'œuvre.

Ai Wei Wei – Bridge Without A Name

2012

Information sur l'artiste et l'œuvre

Ai Wei Wei est un artiste, poète, architecte, ... Il se nomme lui-même un 'readymade', une référence à Duchamp. Pour son art, il utilise des objets culturels d'origine chinoise. Avec des performances et des installations il veut provoquer les pouvoirs régnants, changer la mentalité de la société et renforcer le sentiment de responsabilité.

Le musée a demandé à Ai Wei Wei de construire un pont. Pour lui c'était un défi, il n'en avait pas encore construit un. Ai Wei Wei est partisan de recyclage et c'est pour cette raison qu'il avait pris un pont du musée et l'a adapté selon ses préférences.

Le tablier du pont a été remplacé par des planches qui représentent les contours de Chine, son pays natal. Ce pont fait penser aux ponts dans les dessins orientaux mais incite aussi à réfléchir sur la symbolique de traverser un pont.

Tâche

Les élèves doivent former un duo. L'élève A ferme les yeux un peu avant l'arrivée au pont. C'est à l'élève B de guider A sur le pont. Ceci n'est pas facile parce que le tablier du pont n'est pas plat, il y a un relief.

Après avoir fait cet exercice, le guide demande comment les élèves A (il/elle ne savait pas ce qui lui attendait) ont ressenti cette expérience, de même pour les élèves B (pour l'élève B il n'était pas facile non plus de guider quelqu'un "d'aveugle" sur un parcours cahoteux).

Per Kirkeby – Sans titre

1993

Information sur l'artiste et l'œuvre

Depuis les années 1970, Per Kirkeby conçoit des sculptures en briques et il les dessine comme des projets architecturaux. Mais ce ne sont jamais des bâtiments à part entière. Le projet pour le musée nous donne l'impression d'être un vrai bâtiment mais ce n'est pas le cas, il ne sert à rien. Il ne remplit aucune fonction, à l'exception d'une exposition en 1995, quand l'artiste l'a utilisé comme lieu pour exposer ses sculptures en bronze.

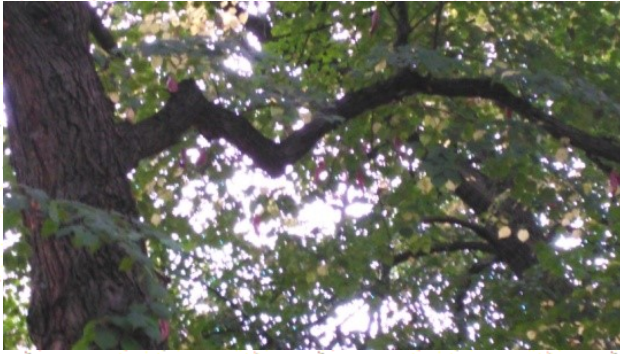
Par contre, toutes ces œuvres ont un lien avec la nature qui les entoure.

L'œuvre confronte le spectateur à sa propre vue sur l'art, l'architecture, l'espace public et la nature. Les spectateurs peuvent se perdre et vagabonder dedans parce que l'intérieur est comme un labyrinthe. Le parcours est parfois une impasse, on se retrouve face à un mur sans issue.

Contrairement à la vue aérienne de l'œuvre qui est très structurée. Dans le plan, Kirkeby alterne des cercles avec des carrés, qui sont des caractéristiques de l'art abstrait géométrique.

Tâche

En se promenant dans l'œuvre, les élèves vont dessiner le plan du bâtiment.

Thomas Schütte – Mille langues

1993

Information sur l'artiste et l'œuvre

Thomas Schütte était un des artistes qui se sont distanciés de l'art minimal et conceptuel dans les années '80. Il était un artiste du postmodernisme où l'art, l'histoire et l'architecture se mettent en relation avec les idéaux du modernisme. Les oppositions entre conceptuel et physique, abstrait et figuratif disparaissent dans les années '70. Les sculptures deviennent des décors de théâtre, des modèles architecturaux et modernistes et même des meubles soi-disant fonctionnels.

Les œuvres tridimensionnelles de Schütte sont très liées à ses savoir-faire comme les aquarelles et les dessins. Ses œuvres en plein air ont des allures d'êtres de monuments, parfois très ludiques ou menaçants. Tausend Zungen, ce sont des dizaines de langues faites de céramique rose et pendues avec du fil de fer. On les trouve dans les arbres du parc. Tous les exemplaires sont différents et font penser aux feuilles. C'est pourquoi qu'à première vue elles sont difficiles à trouver, elles s'intègrent complètement dans le parc. Comme les feuilles des arbres, elles bougent à cause du vent et elles semblent contribuer aux bruits chuchotants que la cime produit. L'œuvre fonctionne comme intermédiaire entre culture et nature.

Tâche

C'est aux élèves de trouver l'œuvre d'art.

Ensuite ils apprennent quelle est la tâche.

Ces langues sont ici depuis plus que dix ans, imaginez ce qu'elles ont déjà vu et entendu ici.

Essayez d'écrire un monologue sur leurs expériences.

Qui est déjà passé ? Quel était le moment le plus drôle qu'elles ont déjà vu ? Que racontent les gens qui visitent le musée ? Peut-être qu'elles connaissent toutes les rumeurs du parc et qu'elles sont prêtes à les partager.

Charles Vandenhove – Pavillon de colonnes

1982

Information sur l'artiste et l'œuvre

Ce pavillon est en même temps une œuvre d'art et un espace pour exposer d'autres œuvres. C'est très géométrique et sobre. Près du pavillon se trouve une porte avec deux colonnes. La combinaison de la porte et du pavillon situe cette œuvre dans les années 1980 et le post-modernisme.

Charles Vandenhove n'est pas seulement artiste mais aussi architecte. Parfois ses constructions sont des œuvres d'art parfois pas du tout. Cela dépend plus des instructions de ses patrons que de la qualité de l'œuvre.

Tâche

Les élèves sont arrivés à la dernière étape.

Ici ils voient un pavillon qui peut servir comme endroit pour des expositions.

Ils prennent une feuille et notent les trois œuvres qu'ils ont préférées.

Ils choisissent également une place pour ces œuvres dans le pavillon.

Ensuite ils justifient le choix de leurs œuvres et les placements.

Atelier créatif

L'atelier créatif va se focaliser sur la relation entre le socle et l'œuvre.

Le déroulement

Pour la partie statique (le socle), le guide réfléchit avec les élèves sur des éléments qui sont très solides : une maison, une tour,... Ou peut-être les élèves se souviennent un exemple de la visite guidée. Ils vont construire leur exemple dans une matière de leur choix.

Ensuite les élèves réfléchissent sur des éléments qui sont dynamiques : des gens qui dansent, des oiseaux,... Ou peut-être les élèves se souviennent un exemple de la visite guidée. Ils vont également construire leur exemple dans une matière de leur choix.

Comment est-ce qu'on peut combiner ces deux statues ?

Le guide pose plusieurs possibilités sur la table : des petits et grands bâtonnets, des pailles, du fil de fer, une corde,... Si les élèves ne savent pas vraiment comment ils doivent le faire, le guide peut proposer plusieurs possibilités. De cette façon l'élève peut choisir la méthode qu'il aime le plus.

En cherchant des solutions en autonomie, les individus découvrent plusieurs possibilités. Mais certains enfants apprennent par imiter.

Matériaux:

Fil de fer   des cordes   des bâtonnets   des pailles

Des matériaux solides: du bois, de la glaise, du carton,...

Des matériaux dynamiques: du papier, du tissu, des journaux, du papier crépon,...

Sources

Van Gasse., L & Theuynck., P. (2016). *Nel een zot geweld*. Amsterdam, Nederland: Wereldbibliotheek Amsterdam.

Bertrand., O. (2007). *Rik Wouters. Visies op een Levensloop*. Luxemburg, België: Belgian Art Research Institute.

DLI Museum & Arts Centre., (1982). *Henry Moore Head-Helmet*.

Durham, Groot Brittanië: Aykley Heads.

Dechamps., I. (2008). *Rodin:Balzac*. Antwerpen, België: Middelheimmuseum.

Daval., E. & Gaume., C. (2000) *Aristide Maillol*. Rotterdam, Nederland: Lannoo.

Musée des Beaux-Arts Clermont Ferrand. (1999). *François Pompon rétrospective*. Parijs, Frankrijk : Brame&Lorenceau.

Ongekend. (2014). *Charles Vandenhove*. Antwerpen, België : Lannoo.