

Les artistes rebelles

Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle

Atelier au musée / Cycles 2-3

L'atelier offre une plongée dans la vie et l'œuvre de Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle, leurs créations en mouvements, bruits et couleurs, leurs révoltes et combats de société.

Dans ce cadre, la classe crée une œuvre collective (2D).

Dossier pédagogique destiné aux classes 5H à 11H

Domaines et disciplines :

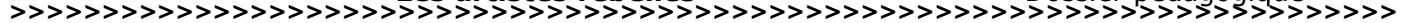
Arts visuels (AV) - Capacités transversales (CT) - Formation générale (FG)

Dossier réalisé par Claire Boin

Février 2019

Idée originale : Julia Tamarcaz et Wojtek Klakla

Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle, Rue de Morat 2, 1700 Fribourg
www.mahf.ch , + 41 (0)26 305 51 40

2. Table des matières

Les artistes rebelles.....	1
2. Table des matières.....	2
3. Présentation de l'opérateur culturel.....	3
3.1 Informations pratiques.....	3
3.2 L'Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle.....	4
3.3 Présentation de l'atelier « Les artistes rebelles ».....	6
4. Liens au PER et objectifs d'apprentissage.....	8
5. Propositions d'activités pour les élèves.....	10
6. Ressources utiles.....	13

Couverture : Jean Tinguely, *Retable de l'Abondance occidentale et du Mercantilisme totalitaire* (détail),
(1989/1990)

ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG
WWW.FR.CH

Avec le soutien du programme Culture & Ecole
de l'Etat de Fribourg et de ses partenaires la BCF,
la Loterie Romande et les TPF

3. Présentation de l'opérateur culturel

3.1 Informations pratiques

Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle

Rue de Morat 2, 1700 Fribourg, + 41 (0)26 305 51 40

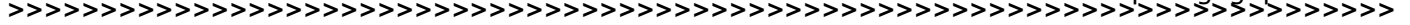
www.mahf.ch, mahmediation@fr.ch,

Horaires : Mercredi - dimanche 11h-18h
Jeudi 11h-20h

Pour les classes : le musée est ouvert tous les jours de la semaine (dès 8h45), sur inscription ; l'entrée est gratuite

Accès : Bus : ligne 1 (St-Léonard / Portes de Fribourg) ou ligne 2 (Schönberg) ou ligne 6 (Windig). Arrêt: Tilleul
En train: depuis la gare: 20 minutes à pied
Parking: Place de la Grenette

3.2 L'Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle

L'Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle est un lieu magique qui rend hommage à la créativité de deux grands artistes du XXe siècle.

L'immense vague de sympathie que Jean Tinguely avait fait naître à la fin de sa vie au sein de la population incita son épouse Niki de Saint Phalle à offrir à l'Etat de Fribourg certaines des oeuvres monumentales créées durant cette période. Après la mort de l'artiste en 1991, le Conseil d'Etat proposa la création d'un musée consacré à son oeuvre. Pour ce faire, la Ville de Fribourg céda l'ancien hangar des tramways. La Fondation «Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle» fut constituée en 1995 afin de réaliser la reconversion du bâtiment et dans le but de créer et d'entretenir un espace consacré aux oeuvres des deux artistes. L'inauguration eut lieu en 1998.

Erigé en 1900, le bâtiment abritait, à l'origine, le dépôt des tramways fribourgeois. La mémoire du lieu revêt une dimension poétique en dialogue avec l'oeuvre de Jean Tinguely.

Le visiteur y découvre, entre autres, une oeuvre maîtresse de Jean Tinguely : le « Retable de l'Abondance occidentale et du Mercantilisme totalitaire », ou encore, les 22 reliefs intitulés « Remembering » en polyester peint (1997/98) de Niki de Saint Phalle.

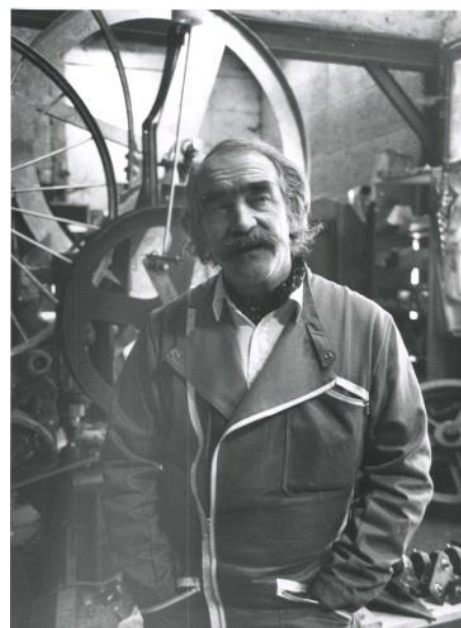
Outre les œuvres montrées en permanence, l'Espace présente régulièrement des expositions temporaires. On y découvre des artistes suisses et étrangers dont les œuvres attestent d'un dialogue fécond avec l'œuvre de Jean Tinguely ou de Niki de Saint Phalle.

Enfant du pays, Jean Tinguely est un artiste-phare de Fribourg qui a marqué des générations d'enfants et d'adultes. Sa mémoire est toujours vivante et ses machines tonitrueuses célébrant le mouvement continuent à enchanter petits et grands. Niki de Saint Phalle fait la connaissance de Jean Tinguely au milieu des années 1950 et l'épouse en 1971.

Les deux artistes complices réalisèrent de brillantes carrières individuelles tout en travaillant régulièrement ensemble comme le montre « La Mythologie blessée », œuvre de collaboration exposée à l'Espace.

Niki de Saint Phalle
Photo © Archives Rico Weber MAHF

Jean Tinguely à Neyruz 1984
Photo © Yvonne Lehnherr

*

3.3 Présentation de l'atelier « Les artistes rebelles »

La visite-atelier s'adresse aux élèves des classes de 5H à 11H. Le fil rouge est le même pour tous les degrés, cependant le parcours et l'atelier créatif sont adaptés de façon à respecter l'évolution des capacités, connaissances et intérêts des élèves.

Durée (à choix) : 1h30, 2h, 2h30. Les ateliers plus longs permettent d'aller plus loin dans les notions et dans la partie créative de l'atelier.

Temps conseillé : 2 heures.

! Merci de communiquer la durée souhaitée sur le formulaire d'inscription !

La visite :

La visite permet aux élèves de découvrir l'art de Jean Tinguely et de Niki de Saint Phalle de façon interactive. Face aux œuvres, ils sont amenés à observer en détail, à s'interroger et à exprimer leur ressenti ou leur avis.

Tour à tour, la démarche et le langage artistiques propres à chaque artiste sont abordés. Les points de convergence, l'émulation et la collaboration artistique sont mis en évidence.

Les œuvres sont placées dans le contexte du XXe siècle, avec notamment le mouvement des Nouveaux Réalistes, dont Tinguely et Saint Phalle faisaient partie.

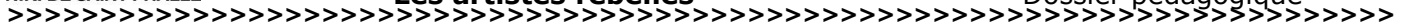
Le langage artistique de Tinguely (utilisation de matériaux de récupération) permet également d'aborder des notions de développement durable (consommation, gestion des déchets, recyclage).

Notions-clés : volonté d'un art pour tous (créer avec des choses simples, concrètes), révolte, liberté-jeu, dépassement personnel à travers l'art, regard critique sur la société, combats de société, collaboration.

Remembering (détail) : No !, Niki de Saint Phalle, 1997-1998

Œuvres observées (entre autres) : Jean Tinguely : le *Retable de l'Abondance occidentale et du Mercantilisme totalitaire*, *Samourai*, *La vache qui rit* ; Niki de Saint Phalle : *Remembering*, *Le banc des générations*, *La petite cathédrale*, *Rhinocéros* ; Œuvre en collaboration : *la Mythologie blessée*.

L'atelier:

La création lors de l'atelier offre d'entrer dans une démarche créative en résonance avec les deux artistes. Ceux-ci ont beaucoup collaboré, s'aidant mutuellement ou créant des œuvres communes. C'est pourquoi l'atelier propose à la classe un travail de collaboration, une création commune à la Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle.

Individuellement, les élèves:

Cycle 2 : - créent une roue originale en papier (découpage)
- inventent et dessinent un animal fantastique inspiré de Niki de Saint Phalle (pastels gras ou feutres au choix)

Cycle 3 : - créent une roue originale en papier découpé
- recherchent, choisissent et découpent dans des magazines : un objet ou un motif de forme ronde, ainsi qu'un objet de la vie courante (façon Nouveaux Réalistes)
- dessinent un autoportrait les yeux fermés, le rehaussent ensuite par des aplats de couleurs (néocolors)

Cycle 2 et 3 :

En demi-classe, sur une grande feuille de papier commune : les élèves écoutent et dessinent les sons des machines : transcription libre des bruits et du rythme en tracés plus ou moins appuyés.

Ensemble : Œuvre collective sur laquelle tout le groupe intervient. Les élèves disposent leurs créations en papier sur le support commun. Ils se concertent pour la composition et collent tous les éléments.

La classe repart avec son « tableau-poster » qu'il sera encore possible, par la suite en classe, de continuer (ajouts de photos, de dessins ou de petits objets recyclés etc.).

*Remembering (détail) : Collaboration,
Niki de Saint Phalle, 1997-1998*

*

4. Liens au PER et objectifs d'apprentissage

Avant, durant ou au plus tard à la fin de la visite-atelier, l'élève sera amené à...

Cycle 2

Arts visuels – A24 AV

- s'imprégner de divers domaines et cultures artistiques en découvrant et comparant les œuvres de deux grands artistes du XXe siècle, Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle

Arts visuels – A23 AV

- exercer des habiletés de motricité globale et fine en créant une roue en papier (découpage) et en dessinant un animal fantastique (néocolors)
- créer une composition commune à la Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle associant découpages, collage et dessins aux néocolors

Capacités transversales – CT

- manifester une ouverture à la diversité culturelle (collaboration)
- articuler et communiquer son point de vue (collaboration)
- adopter une attitude réceptive (communication)
- tirer parti de ses inspirations, de ses idées (pensée créatrice)

Formation générale – FG

- s'impliquer dans un projet collectif (FG24)
- analyser de manière critique sa responsabilité de consommateur et certaines conséquences qui découlent de son comportement (consommation, gestion des déchets, recyclage) (FG 26-27)

Cycle 3

Arts visuels – A34 AV

- s'imprégner de divers domaines et cultures artistiques en découvrant et comparant les œuvres de deux grands artistes du XXe siècle, Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle

Arts visuels – A33 AV

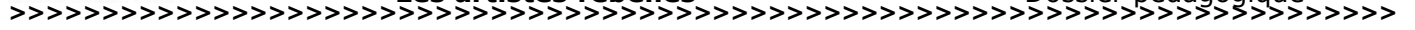
- exercer des habiletés de motricité globale et fine en créant et découpant dans du papier et des magazines des éléments évoquant le motif de la roue et le monde de la consommation ; en dessinant un autoportrait aux néocolors
- créer une composition commune à la Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle associant découpages, transcription de sons, collages et dessins aux néocolors

Capacités transversales – CT

- manifester une ouverture à la diversité culturelle (collaboration)
- articuler et communiquer son point de vue (collaboration)
- adopter une attitude réceptive (communication)
- tirer parti de ses inspirations, de ses idées (pensée créatrice)

Formation générale – FG

- participer à des projets en s'investissant dans les collaborations nécessaires (FG 34)

- analyser de manière critique sa responsabilité de consommateur et certaines conséquences qui découlent de son comportement (consommation, gestion des déchets, recyclage) (FG 36-37)

Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely, *la Mythologie blessée*, (1989)

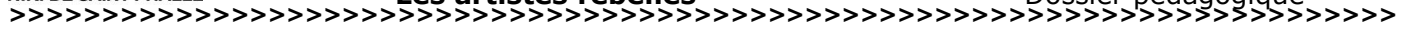
*

5. Propositions d'activités pour les élèves

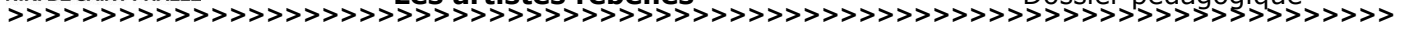
Introduction ESPACE JEAN TINGUELY NIKI DE SAINT PHALLE FRIBOURG	L'activité est prévue : ☒ avant ☐ pendant ☐ après la rencontre culturelle
	☐ L'activité est indispensable
<p><u>Introduction générale</u> Présentez brièvement l'Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle à vos élèves : connaissent-ils ce lieu ? Qui sont les artistes exposés ?</p> <p><u>Autour du son des machines</u> A. En écoutant le bruit des machines de Tinguely, les élèves cherchent l'image de la sculpture correspondante. Sons des machines + fiche B. Les élèves écoutent le son de la sculpture de Tinguely le Retable de l'Abondance occidentale et du Mercantilisme totalitaire. Ils imaginent et dessinent une machine qui produirait ces sons. Technique : au choix feutres, crayons de couleurs, pastels gras, écoline.</p>	

Visite interactive de l'Espace Tinguely	L'activité est prévue : ☐ avant ☒ pendant ☐ après la rencontre culturelle
	☒ L'activité est indispensable
<p>La découverte de l'Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle invite les élèves à développer leur sens de l'observation, leur curiosité et un esprit critique.</p> <p>Notions-clés : volonté d'un art pour tous (créer avec des choses simples, concrètes), révolte, liberté-jeu, dépassement personnel à travers l'art, regard critique sur la société, combats de société, collaboration</p> <p>Œuvres observées (entre autres) : Jean Tinguely : le <i>Retable de l'Abondance occidentale et du Mercantilisme totalitaire</i>, <i>Samourai</i>, <i>La vache qui rit</i> ; Niki de Saint Phalle : <i>Remembering</i>, <i>Le banc des générations</i>, <i>La petite cathédrale</i>, <i>Rhinocéros</i> ; Œuvre en collaboration : <i>la Mythologie blessée</i>.</p>	

L'atelier	L'activité est prévue : ☐ avant ☒ pendant ☐ après la rencontre culturelle
	☒ L'activité est indispensable
<p>Réalisation d'une œuvre collective inspirée de Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely, sur laquelle tout le groupe intervient.</p> <p>Dans un premier temps, les élèves réalisent des éléments de papier inspirés du motif de la roue et de Tinguely, ainsi qu'un dessin aux néocolors inspiré de Niki de Saint Phalle.</p> <p>En demi-classe, ils écoutent les sons des machines et les traduisent en tracés aux néocolors, sur un support commun.</p> <p>Au final les élèves disposent leurs créations, se concertent pour la composition et collent tous les éléments, réalisant une œuvre collective.</p>	

Complément : En promenade En classe	L'activité est prévue : ☒ avant ☐ pendant ☒ après la rencontre culturelle
	☐ L'activité est indispensable
<p>En préparation ou en complément de la visite-atelier :</p> <p>D'autres œuvres de ces deux artistes sont visibles à Fribourg :</p> <p><i>La Fontaine Jo Siffert</i> de Jean Tinguely, aux Grand-Places</p> <p><i>Le Retable des petites bêtes</i>, de Jean Tinguely, au Musée d'art et d'histoire (MAHF), voisin de l'Espace Tinguely</p> <p><i>La Grande Lune</i>, de Niki de Saint Phalle, dans le jardin du MAHF</p>	

Arts visuels :

- se procurer un jeu de tarot, le présenter à la classe
- faire le lien avec le Jardin des Tarots, parc de sculptures créé par Niki de Saint Phalle, situé en Toscane
- visiter le [site internet du Jardin des Tarots](#). Toute la classe ou individuellement : à partir de la carte interactive, visionner les sculptures et lire les textes
- débatte autour de notions symbolisées dans le jeu de tarot: la justice, le jugement, la tempérance

Travail

Chaque élève choisit une lame du tarot et l'interprète à son tour, dans une démarche similaire à Niki de Saint Phalle.

Technique : au choix peinture, encre, crayons de couleurs

*

6. Ressources utiles

Liens à consulter

- Site internet de l'Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle:
www.mahf.ch

Bibliographie

- *Niki de Saint Phalle Aventure Suisse*, Fondation pour l'art moderne et contemporain Fribourg, Benteli Verlag, 1993
- *Niki de Saint Phalle la révolte à l'œuvre*, Catherine Francblin, Editions Hazan, 2013
- *Le Jardin des Tarots*, Niki de Saint Phalle, Photographies de Giulio Pietremarchi, Benteli diffusion , 1997
- *Jean Tinguely Mythes et survivances Mythos und Nachleben*, Actes du colloque interdisciplinaire des 19 et 20 mai 2016 à Fribourg, Sous la direction de Alain Clavier, Claude Hauser, Julia Gelshorn et Caroline Schuster Cordone, Archives de la Société d'histoire du canton de Fribourg, nouvelle série, vol. 23, 2016
- *Le Nouveau réalisme: Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 28 mars 2007 - 2 juillet 2007*, Galeries nationales du Grand Palais (Paris), Editeur Paris: Réunion des musées nationaux, 2007
- Les Fiches du Musée, courtes monographies consacrées au patrimoine fribourgeois dans les domaines de l'archéologie, de la peinture, de la sculpture, des arts appliqués ou de l'architecture (sur le Musée d'art et d'histoire Fribourg et sur l'Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle)

Pour les enseignants toutes les fiches sont téléchargeables gratuitement sur le [site](http://www.mahf.ch) du MAHF
