

Fiche : La matière – sculpture

Public : tous niveaux

Sculpter c'est d'abord appréhender une matière : bois, pierre, ivoire, mais aussi modelage de l'argile et fonte du bronze. Partez à la rencontre de sculptures étonnantes sortant du rocher, du tronc d'arbre et même de la structure du musée !

Aborder le thème de la sculpture par l'angle de la technique permet aux enfants de s'immerger dans le travail de l'artiste, d'en comprendre les étapes, les difficultés et les aboutissements. Les techniques et les usages de la sculpture sont assez complexes : moulage, modelage ou taille, modèle, étude ou réplique... Il s'agit de faire appel à la capacité d'observation des élèves pour distinguer les matériaux, leurs spécificités, saisir les différences d'une pièce à l'autre, comprendre si une œuvre est préparatoire ou définitive.

Cette approche permet d'amorcer un travail sur le vocabulaire propre à la discipline (mirettes, ciseaux, burin, ébauchoirs ...) mais aussi de découvrir des matières et leurs propriétés peut être inconnues jusque-là des jeunes visiteurs

Œuvres sélectionnées

- Le Dolmen (pierre)
- Chapiteau imagé de Saint-André de Rosan (pierre)
- Poupée Jacou (bois)
- La jeunesse captivant l'amour, J.E. Marcellin (bronze)
 - Le lutteur JE Marcellin (plâtre)
 - Lédà et le cygne (marbre)
 - L'Italie (terre cuite)
- Sculptures en céramiques de Georgia Fine (faïence)

Avant la visite

S'interroger :

- En quoi sont faites les statues ? Toucher différentes matières : bois, pierre, argile, plâtre, pâte à modeler, ...
- Et vous avez-vous déjà fait des sculptures ? En quelle matière ?

Expérimenter :

- Pâte à modeler, pâte à sel. Montrer que l'on passe du mou au dur avec la cuisson. Observer la fragilité de ces expériences.
- En se servant de pâte à modeler, ou de terre, le travail est celui du modelleur. Un sculpteur ne peut pas travailler avec ses mains, il a besoin d'outils pour faire naître la forme d'un bloc de pierre ou d'un tronc d'arbre.
- Observer les différents outils des sculpteurs et tenter de deviner à quoi chacun peut servir en fonction de sa forme.
- Imaginer les gestes du sculpteur et devenir sculpteur en faisant prendre la position de votre choix à un autre élève.

- Faire la différence entre un haut-relief et une statue avec de la pâte à modeler.

Au musée

Au fil du parcours :

- Observer les différentes matières des œuvres. Deviner de quoi elles sont faites et de quoi les sculpteurs pouvaient se servir pour les réaliser.
- La matière qui les constitue était-elle visible ? Les sculptures étaient-elles peintes ?
- Les statues sont en 3D tournez autour lorsque c'est possible. Est-ce que le point de vue sur la statue est le même lorsqu'on se place de face, de profil ou de dos ? Y a-t-il de nouveaux éléments visibles uniquement en tournant autour ?
- La statue était-elle faite pour être vue de face ou en tournant autour ?

Les matières

Au Musée Muséum départemental vous pouvez voir de nombreuses sculptures. Une sculpture peut être fabriquée en toutes sortes de matériaux : en terre (céramique), en plâtre, en métal (bronze, or, etc.), en bois, en pierre, etc

Les matières des sculptures sont souvent :

Le bronze : c'est un métal lisse qui brille. Métal dur obtenu à partir d'un mélange de cuivre et d'étain (on parle d'alliage). Il est fondu pour obtenir une sculpture. Le liquide en fusion est coulé dans un moule. Après refroidissement, le bronze, devenu solide, prend la forme du moule.

Marbre : pierre très dure considérée comme un matériau noble dans la sculpture. L'artiste lui donne forme en la taillant à l'aide d'outils spécifiques. Les métiers correspondants sont ceux de tailleur et de sculpteur

La pierre, matériau historique de la sculpture, continue d'être valorisée pour sa solidité et sa durabilité. Certaines pierres sont tendre et facile à sculpter comme le calcaire, d'autres sont plus dures comme le granit. Le choix de la pierre est crucial : granit, marbre, calcaire, chacune possède des propriétés distinctes. Il est important de considérer la dureté, la couleur et la texture de la pierre avant de commencer.

Le plâtre : matériau poudreux obtenu à partir de la pierre de gypse chauffée et broyée. Une fois mélangé à l'eau, le plâtre est malléable et peut être coulé ou modelé

La Terre : la terre est de l'argile. Il s'agit d'un matériau malléable.

La Terre cuite : argile qui, une fois cuite, ne craint plus l'humidité et résiste au temps

Le bois : matière facilement accessible et malléable, fut l'une des premières ressources utilisées pour la sculpture. Son utilisation remonte à l'Antiquité, bien que peu de traces de ces œuvres aient survécu au temps

Lexique

Sculpture : art qui consiste à réaliser des formes en volume, en trois dimensions.

Ronde-bosse : sculpture dont on peut faire le tour, travaillée sur toutes ses faces.

Bas/ haut-relief : élément sculpté qui se dégage faiblement ou fortement d'un fond.

Piédestal/ socle : élément qui permet de soutenir une sculpture.

Grandeur nature : se dit d'une sculpture dont la taille correspond à celle de l'objet représenté (un adulte, un fruit...).

Chapiteau roman du prieuré de Saint-André de Rosans (sous-sol : exposition sacré Dauphiné !)

- **Turner autour** jusqu'à ce que chacun trouve les personnages représentés.
- **Observer** les personnages. Combien sont-ils ?
- **Imaginer le travail du sculpteur**. Faire naître ces formes dans la pierre : est-ce facile ? Cela demande-t-il beaucoup de force ?

Poupée « Jacou » en bois (Queyras)

- **Observer** : en quelle matière est cette statue ?
- **Imaginer** : le processus technique du sculpteur du tronc d'arbre à la statue.
- **Deviner** : qui pouvait être ce personnage ?

La jeunesse captivant l'amour par Jean-esprit Marcellin – bronze (fonte) - 1861

- **Observer** : en quelle matière est cette statue ?
- **Reproduire la scène** : Le position de la jeunesse est-elle facile à tenir ? Peut-on rester ainsi longtemps ?
- **Observer** : de quelle couleur est-elle ? a quoi cela vous fait-il penser ?
- **Imaginer** : À votre avis combien pèse-t-elle ? (22.6kg) Parmi vous qui fait ce poids ?
- **Imaginer** : le processus de fabrication. Comment sculpte-t-on le métal ?

On ne sculpte pas directement le métal. Cette œuvre est fondue à partir d'un original en plâtre. Dans un moule creux le fondeur coule de la cire et obtient une réplique fidèle du modèle. Lorsque la cire a durci, elle est entourée d'un réseau de conduits par lesquels s'échapperont, à l'étape suivante, la cire fondue et les gaz. L'ensemble est recouvert d'une coque en matériaux réfractaires, puis chauffé. La cire fond, s'écoule, et le métal en fusion est introduit par l'intermédiaire des conduits dans l'espace laissé libre. Lorsque le bronze a repris sa consistance solide, le moule est cassé, les conduits ou événements coupés au ras de la surface ; l'ensemble est ciselé et poli avant d'être patiné.

Le lutteur par Jean-Esprit Marcellin. Plâtre - 1865

Ce plâtre est la maquette d'une sculpture en pierre qui se trouve au Palais du Louvre (Paris), sur l'aile de Flore. La commande fut passée à Jean Esprit Marcellin par l'Etat le 4 mai 1865

- **Observer** : en quelle matière est cette statue ? De quel couleur est le plâtre ? est-ce sa couleur naturelle ?
- **Observer** : vois-tu tous ces petits trous sur son corps ? A quoi servent-ils ?
Ce sont les trous de la mise au rapport . La mise au rapport c'est tout simplement ce qui permet au sculpteur de garder les bonnes proportions pour sa sculpture lorsqu'il la réalise à taille réelle.

Léda et le cygne par Jean-Esprit Marcellin – marbre-1874

Dans la mythologie grecque, Léda, fille de Thestios, roi d'Étolie, est l'épouse de Tyndare, roi de Sparte. Zeus, roi des Dieux (Jupiter, dans la mythologie romaine), prend la forme d'un cygne pour la séduire. Dans la même nuit, elle s'unit à son mari. De ces deux unions naissent Pollux et Hélène, demi-dieux enfants de Zeus et Castor et Clytemnestre, simples mortels enfants de Tyndare.

Observer : en quelle matière est cette statue ?

Observer les textures : que vois-tu ? Qu'est qui est lisse, rugueux ?

Ici on a vraiment un aperçu de la maîtrise de Marcellin avec des textures très variées entre le tissu, l'écorce, la chair qui semble molle, du plumage

Imagine : quel est le moment représenté : avant/après la séduction du Dieu Zeus métamorphosé en cygne ? Regarde attentivement les gestes et les mains de Léda. Que fit-elle ?

L'Italie par Jean-Esprit Marcellin – esquisse- terre cuite- 1877

Observer : en quelle matière est faite cette statue ?

Observer : comment te semble-t-elle ? comment est sa surface ? Est-elle finie ?

S'interroger : à quoi peut bien servir une esquisse ?

Plaques brutes et à décor géométrique bleu, Georgina Fine, faïence

La sculpture est très présente dans la céramique d'aujourd'hui. Elle a avant tout une vocation **esthétique et/ou conceptuelle**. Elle est en 3 dimensions et nous offre différentes perspectives à mesure qu'on tourne autour. Elle peut être tout aussi bien organique que très géométrique

Observer : en quelle matière est faite cette sculpture ? Quelles sont les formes que tu reconnais ?

Encore une pour la route ?

Promenez-vous dans les autres espaces du musée (salle du Queyras, la collections Barles, la salle d'archéologie...) à la recherche d'autres sculptures et identifiés leur matière

Jeux

Dans l'atelier de Jean-Esprit Marcelin, un client vous a commandé son portrait sculpté.

Il se rend dans l'atelier du sculpteur pour observer et choisir les matériaux qu'il préfère.

Montrez- lui des exemples de ces matériaux parmi les sculptures présentes dans la salle.

TERRE CUITE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :
Grâce à la cuisson, l'argile, qui est une matière molle et collante devient un matériau céramique : dur et cassant.

UTILISATION : Ajouter ou supprimer de la matière : l'œuvre prend forme progressivement. L'argile est très facile à modeler. Il est aisé d'apporter des retouches.

PRIX : Moyen

“ L'aspect mat de la terre et la finesse des outils utilisés convient pour un rendu réaliste des traits d'expression, de plus, son coût de revient très faible en laissera votre bourse bien remplie. ”

PETIT PRIX

PLÂTRE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :
Matière blanche et fragile, le plâtre s'obtient en broyant de la « pierre à plâtre » : le gypse.

UTILISATION : Mélanger le plâtre à de l'eau et verser le liquide dans un moule. Permet de reproduire des modèles en terre cuite à l'infini. Idéal pour réaliser une étape intermédiaire entre la terre cuite et le bronze ou le marbre.

PRIX : Faible

“ Si vous souhaitez plusieurs exemplaires de votre portrait, le plâtre sera idéal. Sachez que ce matériau est davantage utilisé comme étape de travail, ce qui n'empêche pas certains musées d'en exposer comme de véritables œuvres d'art. ”

LE CHOIX DES EXPERTS

MARBRE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :
Pierre dense et compacte qui permet de créer des œuvres qui résistent pour l'éternité. Acheminés en gros bloc depuis leurs carrières d'extraction, les marbres les plus blancs et les plus purs, comme celui de Carrare en Italie, sont les plus recherchés. Existe en plusieurs coloris

TRAITEMENT : Tailler et polir, pour obtenir la blancheur, la douceur et la brillance souhaitée.

PRIX : Élevé

“ Entre le prix du marbre et le temps passé à le tailler, votre portrait sera onéreux mais il restera intact pour l'éternité ! ”

TOP QUALITÉ

BRONZE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :
Alliage d'étain et de cuivre, le bronze est une matière métallique obtenue par fusion à haute température (1 100 degrés).

UTILISATION : Une fois en fusion, le bronze se verse dans un moule : ses propriétés de grande liquéfaction le rend sensible aux moindres détails du moule dans lequel il se répand avec finesse et précision. Une fois refroidie, la surface du bronze est rugueuse et poreuse. Selon le rendu souhaité, on peut limer, patiner, oxyder, ou lustrer la surface de l'œuvre.

PRIX : Très élevé

“ Pour cela je dois contacter la fonderie avec laquelle je travaille. Le temps n'en sera que décuplé, je dois par ailleurs rémunérer les fondeurs qui se chargeront de couler le bronze, aussi le prix augmentera en conséquence. Mais la trace que vous laisserez avec ce buste sera marquée dans le temps, croyez-en mon expérience ! ”

100% DURABLE

