

PLANKTOS - Théo Massoulier

Absolument passionné par la question de l'anthropocène (en gros, tous les effets néfastes que l'activité humaine génère sur notre écosystème) et par la notion d'entropie (en gros, tout ce qui témoigne d'une dégradation de l'énergie et d'une dégénérescence des corps vivants), le jeune et doué Théo Massoulier produit des créatures hybrides et dynamiques qui combinent le minéral, le végétal et l'humain, en utilisant majoritairement la sculpture et la vidéo et en se nourrissant aussi bien de l'univers de la cosmologie (ça, vous savez ce que c'est) que de celui des sciences de l'évolution (ça aussi, vous savez ce que c'est, souvenez-vous de Darwin)...

Vous pourrez donc venir contempler plusieurs dizaines de ces œuvres qui s'apparentent à de petites entités protéiformes et qui vous évoqueront soit des paysages colorés (si vous êtes plutôt littéraire), soit des cultures biologiques en laboratoire (si vous êtes plutôt scientifique).

Les Quinconces et l'ESPAL

Mots clés : nature, pollution, impact de l'homme sur l'environnement, évolution, collections, séries, sculptures, volumes, œuvres in situ, infiniment petit / infiniment grand

Pour en savoir plus, cliquer sur l'image pour télécharger le programme de l'exposition.

Consultez également le site « [Les Quinconces et l'ESPAL](#) ».

Avant la visite

Collecter toutes sortes d'éléments de récupération, dans divers matériaux :

- éléments végétaux : aiguilles et pommes de pin, brindilles et branches, feuilles d'arbres séchées, coquillages, graines et fruits secs, écorces, lichen et mousses...,
- éléments minéraux : diverses pierres de tailles et de formes différentes, des coquillages...
- éléments produits par l'homme (artefacts humains) : sacs, couvercles, blisters, grilles et filets colorés, flacons, composants électroniques, petites pièces de jeux de société, petits objets en plastiques de décoration dans un aquarium

Prendre le temps de les observer, de les manipuler pour en évaluer et apprécier les qualités plastiques. Les trier par matériaux, les catégoriser.

Pendant la visite

- Exposition aux Quinconces :

- Prendre le temps, en silence, d'observer, d'en haut, l'exposition. Laisser les élèves s'imprégner de l'ambiance. Les plus grands peuvent noter en 1 ou 2 mots leurs ressentis.

- Puis, emprunter, toujours sans un mot, les escaliers qui nous permettent d'accéder à un autre univers, une autre ambiance.

La configuration de la salle permet aux spectateurs de descendre vers une sorte d'abysses dans lesquelles d'étranges créatures y vivent, y évoluent, de découvrir d'étranges paysages.

- Laisser dans un premier temps, les élèves s'imprégner de l'ambiance de l'exposition, leur permettre de déambuler, accompagnés, dans les espaces, pour apprécier : couleurs, formes, matières, textures...

Important :

Veillez à ce que les élèves ne touchent pas aux pièces exposées
ni ne mettent les mains dans les aquariums qui contiennent réellement de l'eau.

- Demander aux élèves d'exprimer leurs ressentis, leurs émotions... sur l'exposition en elle-même. Mettre en lien avec le processus de cheminement vers la visite de l'exposition, tout en silence.

- S'intéresser aux sculptures : quels matériaux ont été utilisés ? que représentent-elles ? comment est suggérée l'impression de mouvement ? que ressentez-vous en les observant ?...

Faire apprécier la finesse et la délicatesse des éléments fragiles assemblés entre eux ainsi que l'illusion de mouvements par les ondulations des pattes (à mettre en écho avec l'eau présente dans les aquariums qui exprime également la fluidité).

- S'attarder sur un des aquariums (au choix des élèves) : que suggère-t-il ? quels matériaux identifiez-vous ? que ressentez-vous en les observant ? quel message a voulu donner l'artiste ? ...

Leur faire remarquer les couches de sédimentations observables à travers les vitrines de l'aquarium.

Pour les plus grands : précisez aux élèves la notion d'évolution : les êtres humains ont dû, au fil des années, s'adapter à leur environnement en développant des caractéristiques physiques. L'artiste a voulu montrer qu'une 3ème vie s'est créée mêlant nature et déchets.

- S'intéresser à la série des créatures hybrides : comment sont-elles disposées ? quel effet cela produit-il ? que ressentez-vous face à elles ? quelles impressions ?...

S'attacher à la notion d'alignement avec l'effet de courbe du plus petit au plus grand au plus petit. La mise en scène convoque davantage le spectateur dans ses émotions.

- Comparer les aquariums et la série des petites sculptures installées dans le mur en leur faisant souligner la taille, la notion d'échelle. Évoquer le « infiniment petit » et le « infiniment grand ».

- En leur posant la question suivante « combien d'œuvres comptez-vous ? », les élèves s'amuseront à toutes les compter (ce qui est juste) ; leur demander alors s'il est possible de les regrouper et sur quels critères prend-on appui. Faire émerger la notion de séries.

- Exposition à l'ESPAL :

Laisser les élèves circuler librement entre les vitrines et observer les créatures zoomorphiques. Les questionner sur les éléments identifiables : faire émerger les notions de minéral, végétal et éléments fabriqués par l'homme.

Leur donner des noms en lien avec leurs apparences. Rédiger une carte d'identité de sa créature préférée (comment s'appelle-t-elle ? où vit-elle ? que mange-t-elle ? comment se déplace-t-elle ? quels sont ses atouts ? ses défauts ? etc.).

Mettre en écho avec la série des créatures hybrides exposées aux Quinconces.

S'attacher également à la disposition des œuvres : selon l'angle de vue, la perception des œuvres et différente. On peut même noter un alignement des créatures hybrides. Quel(s) effet(s) produit cette mise en scène ? qu'éprouve le spectateur ?

- Visionner, par extraits, la vidéo en ligne sur le site « [Les Quinconces et l'ESPAL](#) ».
- S'intéresser à la démarche de l'artiste, à son cheminement.
- Faire émerger la notion d'œuvres in situ (œuvres réalisées sur place). Mettre en lien avec le Land Art pour la notion d'art éphémère.

- Pour les plus petits, il s'agira de créer un animal hybride par combinaison de différentes parties d'animaux (tête, membres (ailes, nageoires, pattes...), corps, etc.) par découpage-collage sur une feuille.

Il est également envisageable de coller sur chacune d'elles des éléments collectés au préalable. Certains peuvent être plantés dans de la pâte à modeler (ou de la pâte à sel) pour créer un effet de volume.

Vers le bas-relief.

- Initier les plus petits au volume par l'assemblage de cartons. Au préalable, peindre sur les faces d'un carton différentes têtes, sur un autre différents corps, sur un autre des pattes etc...

Pensez aux très grands animaux comme aux toutes petites bestioles.

Des éléments végétaux, minéraux ou fabriqués par l'homme peuvent être collés (l'usage du pistolet à colle est réservé à l'adulte).

Par empilement, réaliser un totem et créer des animaux imaginaires en jouant sur les changements de faces des cartons.

- Assembler divers éléments (collectés auparavant) pour créer un animal fantastique aux parties identifiables (tête, corps, pattes, ailes, cornes, antennes, griffes...). ou les suggérant (« cela me fait penser à ... », « on dirait que c'est... parce que... ». D'autres éléments (en pâte à modeler ou en pâte à sel) peuvent être ajoutés pour les envelopper, assurer une jonction entre les parties, créer un effet plastique...

Le mettre en scène dans un décor (boîte, couvercle) ou à l'extérieur. Observer les effets produits.

Et si deux animaux fantastiques se rencontraient : que pourrait-il se dire ? se passer ? Rédiger un court texte.

- Pour les plus grands, s'intéresser à la dualité nature/pollution et à la notion d'évolution.

Quels paysages pourrait-on observer dans 100 ans ? seraient-ils dévastés, désolés, apocalyptiques par une accumulation des déchets laissant peu de place à la nature ? ou au contraire comme un renouveau par une alliance nature/déchets présentant par un jeu de couleurs, par la disposition des éléments entre eux... une vision plus positive voire cosmique ?

Et la place de l'homme : que serait-il devenu ? quel apparence aurait-il ?

Et si une sorte de 3ème vie liée à l'impact de l'homme sur la nature apparaissait, quelle forme aurait-elle par mélange, association, combinaison, fusion... d'éléments naturels et industriels ?

- Lors des pratiques artistiques, les élèves seront confrontés aux problèmes d'assemblage et d'équilibre. Des essais, des expérimentations seront donc nécessaires pour trouver des solutions.
- Dans le cadre du PEAC, mettre en lien cette exposition avec la notion du vivant abordée en sciences et technologie pour les cycles 2 et 3.

Quelques références culturelles

Faire découvrir aux élèves le mouvement artistique : **Le Récup'Art** ou « Quand nos déchets deviennent la matière première d'artistes ».

Dans une société où les ordures ne cessent de croître, le recyclage est devenu la pierre angulaire de la sauvegarde de l'environnement. L'Art n'a pas échappé à la tendance. Au début du XXème siècle, des artistes ont voulu dénoncer cette surconsommation et ce gaspillage en utilisant l'objet rebut comme simple matière.

L'objectif est de démontrer que les déchets, les composants obsolètes de nos poubelles, peuvent entrer dans un processus de création en tant que matériau et devenir autre chose. La volonté de l'art recyclé n'est pas de mettre l'objet en valeur mais plutôt de s'en servir comme un composant unique.

Masque
Gaston Floquet - XXème siècle

Sans titre
Gaston Floquet - XXème siècle

Tête de taureau
Pablo Picasso - 1942

Petite fille sautant à la corde
Pablo Picasso - 1950

La Vague
Bernard Pras - 2007

Sans titre
Ambroise Monod - XXIème siècle

- **Théo Massoulier** utilise également des matériaux rebuts, des déchets mais dans une autre démarche.

- Il convient de préciser aux élèves que les messages sont différents : pour ces artistes, il s'agit de dénoncer la surconsommation, le gaspillage alors que Théo Massoulier est attaché à la notion du vivant, de son évolution.

Objectifs pédagogiques en arts visuels / arts plastiques

Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève (circulaire du 03 mai 2013)

Dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle, les élèves bénéficient de rencontres sensibles avec des œuvres qu'ils sont en mesure d'apprécier. Selon la proximité géographique, des musées, des ateliers d'art, pourront être découverts ; ces sorties éveillent la curiosité des élèves pour les activités artistiques de leur région.

Programmes 2020 de l'école élémentaire - Cycle 3

Expérimenter, produire, créer

- Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent.
- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...).
- Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes.
- Intégrer l'usage des outils informatiques de travail de l'image et de recherche d'information, au service de la pratique plastique.

Domaines du socle : 1, 2, 4, 5

Mettre en œuvre un projet artistique

- Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique.
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique individuelle ou collective, anticiper les difficultés éventuelles.
- Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création.
- Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur.

Domaines du socle : 2, 3, 5

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

- Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d'art étudiées en classe.
- Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation.
- Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d'art.

Domaines du socle : 1, 3

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et visuels, être sensible aux questions de l'art

- Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques.
- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.
- Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.

Domaines du socle : 1, 3, 5