

dossier pédagogique

les visites scolaires à la **fondation arp**

Ce dossier pédagogique
offre une immersion dans l'univers créatif
de Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp,
tout en permettant aux élèves
de vivre l'art de manière sensorielle et participative
et d'explorer l'abstraction et l'art concret.

accueil des scolaires et conditions de visite	p.3
 I. lieu et artistes	 p.4
I.1 la maison-atelier de jean arp et sophie taeuber-arp et la fondation arp	p.4
I.2 biographies des artistes	p.5
I.3 rencontre de sophie taeuber-arp, jean arp et le mouvement dada	p.5
 II. visites scolaires à la fondation arp	 p.6
II.1 préparer la visite	p.6
II.2 les ateliers proposés	p.7
l'œuvre de jean arp : sous le signe de la nature	
l'œuvre de sophie taeuber-arp : une approche innovante	
II.3 après la visite	p.10
II.4 pistes pédagogiques	p.10
 III. pour approfondir	 p.12
III.1 références et ressources supplémentaires	p.12
III.2 lexique	p.12

accueil des scolaires et conditions de visite

objectifs pédagogiques :

Les visites-ateliers ont pour objectif d'initier les élèves aux grands mouvements artistiques du XXe siècle et de les sensibiliser à la richesse de l'œuvre de Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp.

L'accent est mis sur une approche sensorielle, permettant de mieux comprendre l'art moderne grâce à l'observation, l'écoute et le toucher.

horaires et conditions de visite :

- Public accueilli : tous niveaux, de la moyenne section de maternelle au lycée.
- Horaires : sur réservation uniquement,
les jeudis matin ou après-midi et
les vendredis matin.
- Tarif : 4,5 € par élève, gratuité pour les enseignants et parents accompagnateurs.

vos interlocuteurs :

mirela ionesco

secrétaire générale

fondation arp

01 45 34 22 63

general@fondationarp.org

sébastien tardy

responsable collections

fondation arp

01 45 34 22 63

general@fondationarp.org

danielle wallers

médiation culturelle

amis de taeuber et arp

01 45 34 22 63

general@fondationarp.org

I. lieux et artistes

(les mots soulignés sont définis dans le lexique)

I.1. la maison-atelier de jean arp et sophie taeuber-arp et la fondation arp

La maison-atelier de Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp, située à l'orée de la forêt de Meudon, est le lieu où les deux artistes ont vécu et conçu une grande partie de leur œuvre. A la fois habitat et lieu de création, elle figure la conjugaison harmonieuse de l'art et de la vie quotidienne.

Dessinée et conçue par Sophie Taeuber en 1929, cette maison-atelier est un exemple unique de l'union entre architecture, art et nature.

Il s'agit de l'un des rares témoignages d'une maison d'artistes ayant traversé intacte l'histoire, à l'image des œuvres de Arp et Taeuber-Arp.

La **fondation arp**, créée en 1978 grâce à l'initiative de Marguerite Arp-Hagenbach, seconde épouse et veuve de Jean Arp, est dédiée à la préservation et à la diffusion de l'héritage artistique de Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp. Elle est reconnue d'utilité publique depuis 1979 et ses collections ont reçu l'appellation « Musée de France » en 2004.

I.2. biographies des artistes

jean arp (1886 - 1966)

Jean Arp, né à Strasbourg, est un pionnier du mouvement Dada. Influencé par le cubisme et l'abstraction, il est l'auteur de poèmes, de collages, de reliefs, et plus particulièrement de sculptures biomorphiques. Ses œuvres reflètent une recherche incessante de simplicité et d'harmonie avec la nature. Sa poésie se distingue par son aspect visuel et son approche du "sans-sens", fidèle à l'esprit Dada.

sophie taeuber-arp (1889 - 1943)

Née à Davos en Suisse, Sophie Taeuber-Arp était une artiste multiple se distinguant dans la danse, la peinture, la sculpture et les arts appliqués. Son travail associe abstraction géométrique et design, avec un souci constant d'intégration de l'art dans la vie quotidienne. Elle est notamment reconnue pour ses sculptures en bois tourné (marionnettes, têtes dada...), les broderies et tapisseries, ses costumes de danse, mobiliers, architecture intérieure (Aubette, etc.).

sophie taeuber et jean arp
devant les marionnettes du roi-cerf, 1918

I.3. rencontre de sophie taeuber-arp et jean arp et le mouvement dada

le mouvement dada

Le mouvement Dada, né à Zurich en 1916, se caractérise par une révolte contre les valeurs traditionnelles de l'art et de la société, dans un contexte de dévastation après la Première Guerre mondiale. Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp, qui se rencontrent en 1915 à Zurich, vont rapidement devenir des figures incontournables de ce mouvement.

leurs contributions à dada

Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp travaillent ensemble dès leurs premières rencontres, créant des performances et des œuvres mêlant poésie, danse et arts visuels. Arp crée des poèmes sonores et des collages, tandis que Taeuber-Arp intervient dans la création de costumes et de décors. Ils forment un couple artistique d'une grande complémentarité, parachevée par leur mariage en 1922.

II. visites scolaires à la fondation arp

II.1. préparer la visite

La rencontre directe avec des œuvres dans un lieu culturel est l'un des objectifs de l'éducation artistique et culturelle.

C'est le temps d'une « confrontation curieuse, de l'enrichissement de l'imaginaire et de la communication, du partage et de l'ouverture, prenant pour assise le monde des émotions et de la sensibilité. » (Éduscol : Articuler pratiques et acquis culturels en arts plastiques).

Les pistes de travail sont proposées en adéquation avec les programmes de l'Éducation Nationale. La **fondation arp** propose une visite avec la contribution d'un médiateur ou en autonomie.

pour l'enseignant

- se rendre sur place pour repérer les lieux. Sélectionner les œuvres (dans le cas d'une visite en autonomie) et prendre connaissance d'éléments d'information,
- organiser le déplacement des groupes d'élèves dans les salles,
- préparer la visite avec les parents accompagnateurs (plan, groupes, ce qu'ils auront à faire).

Prévoir les prolongements à la visite (voir Pistes pédagogiques).

Réfléchir sur les « actions » possibles devant chaque œuvre (observer, dire, faire).

Faire acquérir et utiliser un lexique adapté pour parler des émotions, sentiments et pour décrire une œuvre (forme, matière, couleur, taille etc. ...) Lister le lexique.

La **fondation arp** fournit des feuilles, crayons et supports pour les élèves.

avec les élèves

- présenter la visite pour les impliquer mais veiller à préserver leur curiosité,
- créer un horizon d'attente en questionnant leurs représentations d'un musée... (Ce qu'ils en connaissent. Ce qu'on y trouve. A qui ça sert ? Ce qu'on y fait. Qui y travaille ? ...) Les lieux qu'ils connaissent ? Les expositions qu'ils ont déjà visitées, en famille, avec leur classe. (Lister et valider les hypothèses au retour de la visite),
- parler des règles de comportement dans le lieu et des raisons de ces règles,
- introduire la différence entre une reproduction et une œuvre authentique (voir une œuvre pour de vrai) - (cycle 2 et 3),
- éventuellement, présenter une affiche de l'exposition en cours,
- montrer la reproduction d'une œuvre de la fondation en demandant à chacun d'inventer un titre (C2/3) et d'en penser la taille (C1/2/3). Une fois sur place, commencer par la découverte de l'œuvre en question et confronter à la réalité de ce que chacun avait imaginé.

II.2. les ateliers proposés

l'œuvre de jean arp : sous le signe de la nature

sculptures et reliefs (cycle1, cycle 2, cycle 3, collège et lycée)

Jean Arp est un modelleur, il fait du plâtre son matériau de prédilection. Il est célèbre pour ses sculptures biomorphiques qui évoquent la nature par des formes irrégulières et fluides. Son œuvre interroge la relation entre la forme et l'espace, et invite à une lecture tactile. Les élèves pourront explorer des sculptures en ronde-bosse, observer les volumes et comprendre comment l'art peut imiter ou s'inspirer des formes naturelles.

atelier : découverte des sculptures en bronze de Jean Arp avec une approche tactile. Les élèves, munis de gants, pourront toucher une sculpture cachée sous un drap, en suivant les contours pour les dessiner ou les interpréter. Cette démarche sensorielle permet une meilleure compréhension de la sculpture en ronde bosse. Le travail sur les reliefs permet de faire comprendre les notions d'épaisseur et de volume.

jean arp, **tête de lutin dite kaspar**, 1931, plâtre

papiers déchirés (cycle1, cycle 2, cycle 3, collège et lycée)

À partir de 1916, Jean Arp développe une méthode de collage au hasard en utilisant des morceaux de papier déchirés. Cette technique novatrice permet d'explorer le concept du hasard et de l'imprévu dans l'art (par exemple les cadavres exquis ; dans ce cas, jeu collectif construit à l'aveugle sans savoir ce qu'a fait le prédécesseur ni ce qui fera le successeur).

atelier : expérimentation autour de la méthode de Jean Arp, basée sur le hasard et la spontanéité et création de collages de papiers déchirés.

Les élèves déchirent, laissent tomber librement sur une feuille des morceaux de papier coloré. Ils les collent là où ils sont tombés, sans modifier la composition. Cela invite à une approche spontanée et libérée de la création.

jean arp, **nombril et nombril ailé**, 1933, collage de papiers déchirés et aquarellés

sophie taeuber-arp et jean arp, **jalon**, 1938, bois tourné

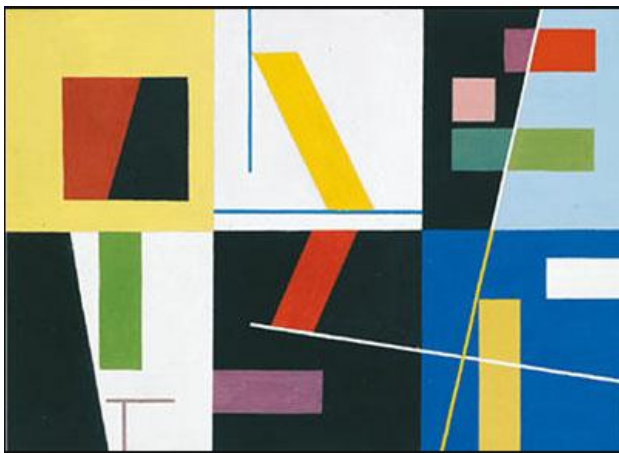
jean arp, **torse-nombril**, 1915, bois

l'œuvre de sophie taeuber-arp : une approche innovante

sculptures et objets (cycle 3, collège, lycée)

Sophie Taeuber-Arp est une des pionnières de l'abstraction géométrique et de l'art concret. Elle explore les formes simples comme le carré, le rectangle, les sphères, les cylindres ainsi que les couleurs primaires, crée des sculptures en bois tourné, des objets fonctionnels et esthétiques.

atelier : les élèves utiliseront des formes géométriques simples pour dessiner une composition abstraite. Ils apprendront à jouer avec la répétition des formes et des couleurs pour créer des jeux de rythmes et d'équilibre.

sophie taeuber-arp
six espaces distincts
1939, gouache sur papier

l'art de la danse et du mouvement (cycle 3)

Taeuber-Arp voit la danse comme un moyen d'exprimer l'abstraction dans l'espace. Elle intègre des formes géométriques dans ses costumes de danse.

atelier : les élèves devront créer une danse abstraite en utilisant des formes géométriques simples comme les cercles, les triangles et les carrés. Ils apprendront à traduire ces formes en gestes corporels et à découvrir le lien entre abstraction et mouvement.

architecture et design (collège et lycée)

Sophie Taeuber-Arp applique les principes de l'abstraction géométrique dans la création d'objets du quotidien, comme des pieds de lampes, bougeoirs, tapisseries, meubles et même des bijoux. Elle conjugue esthétique et fonctionnalité.

atelier : les élèves dessineront un objet (lampe, vase) en utilisant des formes géométriques simples. L'objectif est de créer un objet à la fois esthétique et pratique, en s'inspirant de l'œuvre de Sophie Taeuber-Arp.

sophie taeuber-arp, **meubles modulaires**, c.1929, bois peint

II.3 après la visite : raconter, comparer, écrire, lire, dessiner

- parler à nouveau de ce qui a été vu, observé, perçu (décrire, nommer, interpréter), -
- écriture textes poèmes, compte-rendu, écrire à deux un dialogue entre deux œuvres (cycle 3)
- collecter pour mémoire, les différentes traces de la visite de la fondation : billets d'entrée, photos d'œuvres ou de la visite, poésie de Jean Arp lues lors de la visite (Mots clés, poésie écrite à partir d'une œuvre vue à la fondation, décrire une œuvre avec un avis argumenté pour dégager les caractéristiques de celle-ci en utilisant un lexique simple et adapté (cycle 3).
- écrire 2 à 5 mots qui résument le ressenti de la visite.

jean arp dessinant, meudon, vers 1957

II.4 pistes pédagogiques

arts plastiques

La ligne : travail sur le tracé de la ligne qui peut être droite, courbe, ondulée...

Le langage-objet : choisir des objets autour de soi (brosse à dents, chaussettes, jouet, fourchette...) ou dans la nature (feuille, caillou, branche...).

Dessiner le contour, découper la forme et créer sa propre boîte à formes.

Déchirement du papier : travail sur cette notion artistique en utilisant toutes types de feuilles (colorées, cartonnées, papier journal ou issu des revues et magazines).
Déchirer, assembler, coller pour donner naissance à une production originale.

Les matériaux et les outils de création : travail sur le plâtre, équerres, compas, perroquets, etc...

français

Le dadaïsme peut être évoqué à travers l'utilisation du cadavre-exquis pour réaliser un écrit commun et expérimenter l'écriture automatique.

Explorer l'œuvre poétique de Jean Arp (voir « Jours Effeillés », éditions Gallimard, Paris, 1966).

allemand

Jean Arp parlait le français, l'allemand et l'alsacien. Cette fluidité dans les langues a aussi enrichi sa sensibilité artistique. Il a rédigé beaucoup de poèmes en allemand. Il peut être intéressant de travailler sur la traduction de ces poèmes.

histoire de l'art

Dans une approche interdisciplinaire avec l'Histoire, on peut exploiter l'impact du mouvement Dada et de l'avant-garde du début du XXe siècle ainsi que celui de la Seconde Guerre mondiale sur la création artistique. Quel a été le rôle de l'artiste et de l'art dans les régimes totalitaires et le nazisme ?

philosophie

Le hasard dans la création artistique : quelle est la part du hasard, de la sérendipité dans la production artistique d'une œuvre ?

La question du beau : une œuvre d'art est-elle nécessairement belle ?

III. pour approfondir

III.1 références et ressources supplémentaires

- Jean Arp, « Jours effeuillés, poèmes essais, souvenirs » (JE), Gallimard, 1966
- Site de la **fondation arp** : www.fondationarp.org
- Publications sur le mouvement Dada et ses influences artistiques :
  - Dachy, Marc, « Dada ou la révolte de l'art », Découvertes Gallimard, 2005
  - Lemoine, Serge, « Dada », Hazan, 2005
- Textes qui pourront nourrir les ateliers :
  - « Souvent aussi les mains comprennent plus vite que la tête. Parfois nous apprenons à « comprendre » mieux en suivant le mouvement d'une feuille, l'évolution d'une ligne, une parole dans une poésie, le cri d'un animal, ou en créant une sculpture. » Jean Arp, JE, p. 381
  - « Je ferme les yeux et j'ouvre les fenêtres » Jean Arp, JE, p.175
  - « ... Dada que Tzara et moi avons accouché avec grande joie. Dada est le fond de tout art. » Jean Arp, JE, p. 63
  - « Ces peintures, ces sculptures- ces objets- devraient rester anonymes, dans le grand atelier de la nature comme les nuages, les montagnes, les mers, les animaux, les hommes. », Jean Arp, JE, p. 183
  - « L'art est un fruit qui pousse dans l'homme comme un fruit sur une plante. » Jean Arp, JE, p. 316

III.2 lexique

abstraction : en art désigne une forme d'expression qui ne cherche pas à représenter le réel de manière figurative ou reconnaissable. Contrairement à l'art figuratif, qui imite le monde visible (paysages, corps humains, objets), l'art abstrait s'en éloigne pour exprimer des idées, des émotions ou des sensations à travers des formes, des couleurs, des lignes et des textures.

art concret : l'art concret est un courant artistique né dans les années 1930, qui défend l'idée que l'art ne doit pas représenter le réel ni évoquer quelque chose d'extérieur à lui-même (comme des émotions, des objets ou des symboles), mais être purement formel et autonome. Il est fondé sur des éléments visibles et mesurables : formes géométriques, lignes, couleurs, surfaces, organisés de manière claire et rationnelle.

biomorphisme : tendance artistique et esthétique qui se manifeste dans la première moitié du XXème siècle. Le biomorphisme utilise des formes inspirées du vivant, en particulier de la nature, du corps humain, des cellules, des organismes microscopiques ou encore de formes organiques (plantes, os, coquillages, etc.). Le terme vient du grec **bios** (« vie ») et **morphê** (« forme »), et désigne donc littéralement des **formes de vie**.

cubisme : mouvement artistique du début du XXe siècle qui représente la réalité en formes géométriques simplifiées en fragmentant les objets en plusieurs points de vue simultanés.

concept du hasard dans l'art : désigne l'intervention de l'imprévu dans le processus de création. Contrairement à une œuvre entièrement planifiée, l'artiste accepte et peut même provoquer des éléments accidentels, aléatoires, ou spontanés pour libérer la créativité ou laisser place à l'inconscient.

sérendipité : exploitation créative de l'imprévu et du hasard.

mouvement dada : courant artistique, littéraire et intellectuel né pendant la Première Guerre mondiale, en 1916 à Zurich, au Cabaret Voltaire, fondé par Hugo Ball et Emmy Hennings. Il s'est rapidement étendu à d'autres villes comme Berlin, Paris, New York et Cologne.

Le mot Dada aurait été choisi au hasard dans un dictionnaire (mot utilisé pour désigner « le cheval en bois » enfantin mais qui n'a pas de sens fixe). Ce choix reflète l'esprit du mouvement : absurde, enfantin, provocateur et libre.

