N° Spécial CALDER

2019

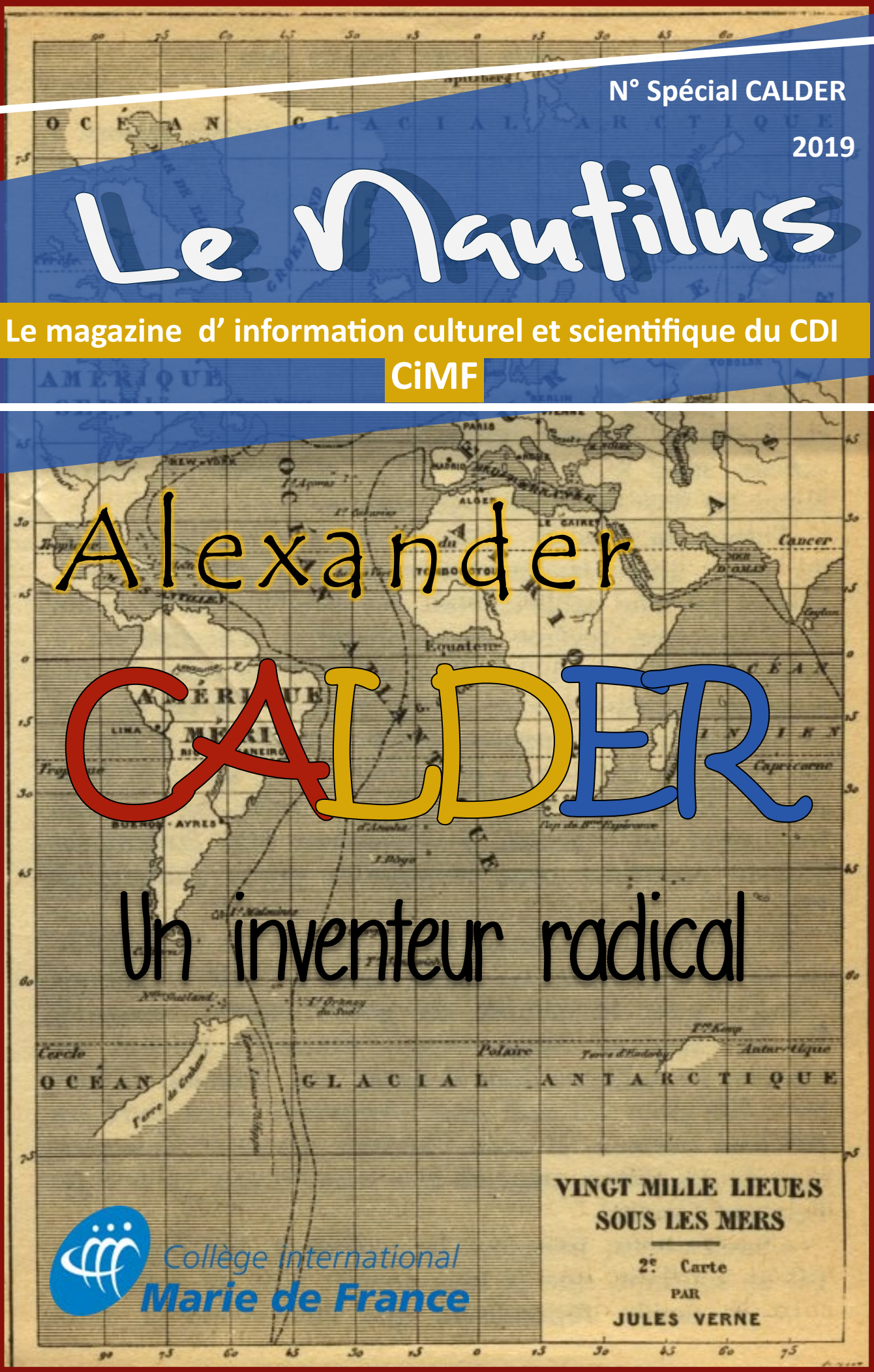
Le Nautilus

Le magazine d' information culturel et scientifique du CDI

CiMF

Alexander CALDER

Un inventeur radical



Collège International Marie de France

Centre de Documentation et d'Information (CDI)

Editorial:

Zoom sur CALDER

Pour avoir vécu dans villes qui regorgent d'œuvres d'art public d'Alexander Calder, dédier un numéro de notre magazine culturel à cet artiste hors du commun relevait de notre devoir.

Grâce à l'initiative lancée par le CDI, des enseignants de la Maternelle et du Secondaire (1) ont alors participé pour la deuxième fois consécutive à un Parcours d'Éducation Artistique et Culturel (PEAC), dans le cadre d'une action inter-degrés. Cette année, le Primaire s'est aussi joint à nous, en nous ouvrant leur classe, lors du Printemps de la Poésie, dont le thème sur la beauté se prêtait parfaitement à l'occasion. Rappelons que le PEAC s'inscrit dans le projet de formation de l'élève défini par le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et opérationnalisé par les programmes de cycle sur l'ensemble de la scolarité de l'école au lycée (Bulletin officiel spécial no 11 du 26 novembre 2015).

Les objectifs pédagogiques étaient de :

-susciter la curiosité d'élèves multiâges,

-leur donner l'envie de découvrir les œuvres de Calder,

-les sensibiliser à ses sources d'inspiration et à ses techniques particulières dans la sculpture nouvellement mise en mouvement dans l'espace avec ses mobiles,

pour les conduire à l'abstraction et la modélisation, en lien avec le français, les arts plastiques, la musique et la documentation.

L'élément déclencheur de ce projet a été l'exposition rétrospective du Musée des Beaux-Arts de Montréal consacrée à l'œuvre de cet immense sculpteur et peintre américain du XXe siècle.

Le public cible, les 5e3 (auxquelles se sont ajoutées quatre autres classes du même niveau), avaient pour mission de se préparer culturellement et artistiquement afin de présenter Calder aux quatre Grandes Sections de la Maternelle.

Les séances de travail se sont toutes déroulées au centre de documentation, dans une ambiance dynamique, interactive et de liberté artistique absolue (telle qu'expérimentée par Calder), dans le cadre du partenariat entre un professeur de français et un professeur documentaliste.

A noter aussi que les enseignants ont joué le jeu, en s'adonnant aux mêmes exercices que leurs élèves.

Maternelle: Florian Deprez (GS1), Laurence Farcy (GS4), Céline Michelutti (GS3), Évelyne Verdier (GS2); Pascale Goday (*Musique*).

Primaire : Virginie Vigreux (CM2-1), Isabelle Hélène (CM2-2), Philippe Alcalay (CM2-3), David Jankowski (CM2-4), Jodi Carman et Caroline Rougemont (CM2-A)

Secondaire : Ingrid Derosiaux (*Lettres*), Henri Delannoy (*Arts plastiques*), Agnès Sedjro (*Documentation*).

Les résultats sont éloquents. Cet apprentissage ludique et collaboratif a favorisé le développement des compétences et des capacités de recherche ainsi que la créativité et l'inventivité.

La démarche consistait, en premier lieu, à constituer des essaims de mots qui ont donné vie à des abécédaires, chacun surmonté d'un néologisme définissant l'Art de Calder.

Chaque élève a ensuite fait des recherches pour trouver les informations les plus pertinentes afin d'écrire le cartel de son œuvre préférée, choisie lors de la visite au musée.

De leur côté, trois Grandes Sections de la Maternelle ont réalisé des dessins collectifs de poissons sur le modèle «*Fish*» de Calder, que les classes de 5e ont reproduit au fil de fer, pour que les plus jeunes puissent ensuite les décorer avec du matériel de récupération. Les GS4, quant à elles, ont porté leur attention sur les formes et les jeux d'ombre pour créer des mobiles, tout comme les Cinquièmes.

Dans le cadre du Printemps de la Poésie 2019, les 5e3 ont incarné devant les CM2 un poème de leur choix à travers une lecture orale mise en scène sur le modèle d'une saynète théâtrale.

Pour clore cet événement en beauté, une exposition présente au CDI jusqu'à la fin du mois les œuvres des artistes en herbe qui célèbrent le mariage de l'Art et de la Poésie.

Aujourd'hui, le magazine *Le Nautilus*, au design abstrait représentatif des formes et des couleurs de Calder, ainsi que la capsule vidéo attestent de l'enthousiasme de tous. Agnès Sedjro

Que de beaux délices pour les yeux !

PARTAGE DE CONNAISSANCES

EMI

NAUTILUS

PORTES OUVERTES

MBES

CDI

EXPOSITION

PRINTEMPS

POESIES

Remerciements

Félicitations aux 5e pour leur investissement dans ce projet.

Un merci particulier aux 5e3 qui ont agi comme moteurs du projet, en permettant aux jeunes de classes multi âges de parfaire leur bagage culturel et artistique.

Un bravo spécial aux GS Maternelle qui ont fait des prouesses artistiques en peu de temps.

Merci aux CM2 pour nous avoir accueilli dans leur classe.

Alexander Calder

5e3

Janvier

LETTRES CDI

SÉANCES EN BIBLIOTHEQUE

BIO DIAPORAMA MADE IN CDI SUR LES INFLUENCES ARTISTIQUES DE CALDER ET L'INFLUENCE MARQUANTE DE SON OEUVRE SUR L'ART MODERNE.
DIAPORAMA SUR CALDER POUR LES MATERNELLES MADE IN CDI
QUESTIONS / REPONSES SUR SA VIE ET SES RAPPORTS AVEC LES AUTRES PEINTRES, SCULPTEURS ET POETES.
ESSAIM DE MOT/ABECEDAIRES/NEOLOGISMES
PHOTOGRAPHIES DE L'OEUVRE PREFEREE
CARTELS POESIES MOBILES—STABILES
DISCUSSION PHILOSOPHIQUE AUTOUR DU CONCEPT DE LA BEAUTÉ

Mars

CRÉATION MOBILES

ARTS PLASTIQUES

PEAC

Maternelle

4 GS
120 élèves

Primaire

5 CM2
150 élèves

5 classes de cinquièmes
150 élèves

Secondaire

CLASSES DE CINQUIèME

EMI

EXPO

Mai

ACTION INTERDEGRES

MOT DU PROVISEUR

Qui n'a jamais rêvé, enfant, devant les mobiles qui ornait certainement sa chambre à coucher, évadant ainsi vers un monde imaginaire merveilleux et plein de promesses. L'actualité du musée des Beaux-Arts de Montréal a permis aux professeurs et au CDI du CIMF de plonger dans l'univers fabuleux de Calder.

Ateliers, visite de l'exposition, réalisations, autant de découvertes qui ont à leur tour émerveillées nos élèves.

Ce « Nautilus » rend hommage à ce parcours artistique qui vous incitera, nous l'espérons, à découvrir ou tout simplement redécouvrir le génie de Calder.

Éric Galice-Pacot

Le Nautilus

Sommaire

Contact rédaction:
cdi@cimf.ca
Rédaction-Conception graphique: Agnès Sedjro
Collaboration: Natalia Flores et les élèves ayant participé aux activités.

4635, Chemin Queen Mary,
Montréal, QC, H3W 1W3
514 737-1177

www.cimf.ca

2-4	*Éditorial*
5	*Mot du Proviseur*
6	*Sommaire*
7-12	*BioArt Calder*
13	*Le langage plastique de Calder*
14	*Circocalderomanie*
15	*Calder et les toutes premières fois*
16-20	*Visites des 5e3 et GS au MBAM*
21	*Les 5e3 en activité au CDI*
22-23	*Directives de travail*
24-26	*Les néologismes des 5e3*
27-29	*Les abécédaires des 5e3*
30	*Présentation de 5 œuvres de Calder des 5e3 aux GS*
31-33	*Descriptifs d'œuvres*
34-42	*Créations poétiques des 5e3, dans le cadre du printemps de la poésie*
43	*Mobiles Stabiles des GS 1*
44-45	*Ateliers de gouaches GS 1,2, 3*
46-47	*Les GS 3 en action*
48-49	*Dans l'atelier des GS 4: Exploration de la matière des ombres et de la lumière*
50-51	*L'apprentissage de l'écriture par l'Art*
52-53	*L'acrosport en GS 4 avec Calder*
54	*Modélisation des poissons (5e3-GS)*
55	*«Perla de fer» , le poisson rouge des GS 4*
56-57	*La transformation du fil de fer en mobiles (5e)*
58-61	*Exposition «Couleurs et Mobiles» au CDI*
62-63	*Portes ouvertes du 22 au 23 mai*
64-65	*Liste d'acquisitions*

Bio ART

CALDER
1898-1976

Mère
peintre

Père
sculpteurs
statuaires de formation classique
Chargé du programme de sculpture à l'exposition internationale Panama-Pacifique-San Francisco

Grand-Père
Pennsylvanie

MODELE

OBSERVATION

JEUX BRICOLAGES
IMPROVISATIONS
EXPERIMENTATIONS

1906

1915

Visite de l'exposition internationale de San Francisco sur le thème du GÉNIE

1915-1919

Études en Hoboken New Jersey

Goût pour la tôle et les mécanismes

Dessinateur industriel

Ingénieur spécialiste du rendement

Atelier (8 ans)

Liberté artistique absolue

Matériaux «recyclés»

Figurines humaines et animales

ART amateur

COLLÈGE INTERNATIONAL MARIE DE FRANCE
C.D.I.
MONTRÉAL, CANADA

Bio ART

CALDER

étudie avec peintres de l'école Ashcan

New York

1923-1925

Art Students League

Printemps 1924 → illustrateur National Public

Printemps 1925 → expo d'une peinture à la New York Study Independant Artists

Art Students League

- 1923 — Peinture d'après modèle
- Composition picturale
- Portrait
- 1924 — Dessin d'après modèle
- 1925 — Lithographie

« Un cirque miniature original, aussi inattendu que les matériaux dont il est fait (…) fil de fer, ficelle, papier, remarquablement utilisés (…) des agrès acrobatiques (…) des exercices équestres motorisés, des animaux qui se contorsionnent (…) cet étrange cirque d'Alexander Calder. » -Legrand-Chabrier,

« Paris-Montparnasse et son cirque », *Patrie,* 6 mai 1927

Paris

1926

Académie de la Grande Chaumière

dessin → rencontre avec des fabricants de jouets → création de jouets articulés → création du Cirque Calder

Académie de la Grande Chaumière

Peinture - Sculpture

Cirque Calder → art du « recyclage »

Sculptures linéaires en fil de fer → dessins dans l'espace

« Je pense mieux dans le fer »
CALDER.

Bio ART

CALDER

1927 — Paris

silhouettes caricaturales

lignes miniatures en mouvement

(bois léger)

« matériaux recyclés »

1929 — New York

agrandissement du cirque miniature

représentations — Paris

rencontres des artistes d'avant-garde

LE CORBUSIER

F. LEGER

P. MONDRIAN

THEO VAN DOESBURG

« Ses doigts magiciens construisent, dessinent, animent un bête, un groupe, un masque d'un style si sûr, d'une puissance d'évocation si intense, que force est de s'étonner que l'art ait si longtemps banni de ses matériaux tant d'humbles matières. » (1)

« Mais il ya plus et mieux, me semble-t-il, dans le créations de Calder. Il y a une science de volumes qui ne peut, pour se manifester, compter que sur de ressources bien tennues: un fil. » (2)

1930 — Visite atelier — Paris

« Cette seule visite me fit ressentir le choc- ce choc qui pour moi, a tout déclenché (...) Et maintenant, à trente-deux ans, je voulais peindre et travailler dans l'abstrait. »

- Alexander Calder, *Autobiographie, Paris, Maeght, 1972, p.66-67*

1931

Première exposition d'oeuvres abstraites — printemps

M. DUCHAMP invente le terme

visite l'atelier parisien de Calder

L'après MONDRIAN

1932

ARP invente le terme

STABILE

MOBILE

Groupe Abstraction-Création

CALDER ARP MONDRIAN

1934

Achat d'une propriété — Roxbury

(1) Edouard Ramond, « Sandy Calder ou... le fil de fer devient statue...» Paris-Montparnasse, n°5 (numéro special), 15 juin 1929, p.40.

(2) Edouard Ramond, « Sandy Calder ou... le fil de fer devient statue...» Paris-Montparnasse, n°5 (numéro special), 15 juin 1929, p.35-36.

Bio ART

CALDER

« Le critique d'art (...) n'a pas encore trouvé le vocabulaire qui correspond à l'oeuvre de cet Américain. »

– Anatole Jakovski, « *Alexander Calder* »

Cahiers d'art, vol. 8, n°5-6, 1933, p. 26;

article publié à l'occasion de la *Présentation des oeuvres récents de Calder*, galerie Pierre Colle, Paris.

1935 — Construction de décors mobiles pour *Panorama* — **Vermont** **Armoury**

1936 — Décor mobile de *Socrate* de *Satie* — **Hartford**

1937 1938 — Voyage en Europe: Paris-Londres — **Paris** **Londres**

1938 — Exposition internationale des Arts et Techniques — **Paris** (mai-nov)

Fontaine de Mercure pour le Pavillon espagnol

Construction atelier — **Roxbury**

1953 — Loue une maison appelée ♫

achète un ancien moulin — **Aix-en-Provence** **Saché**

1958 — Exposition universelle de Bruxelles — Stabile — *The* — **Bruxelles** (avril-oct.)

1962-1963 — aménagement atelier

1968 — Jeux Olympiques de Mexico — **Mexique** — *El Sol rojo* — Stade Azteca

- **+ de 250 commandes**
- **≈ 100 expositions individuelles dans les musées**
- **≈ 200 expos dans les galeries**
- **6 expos retrospectives, dont Montréal (MBAM 2018/2019)**

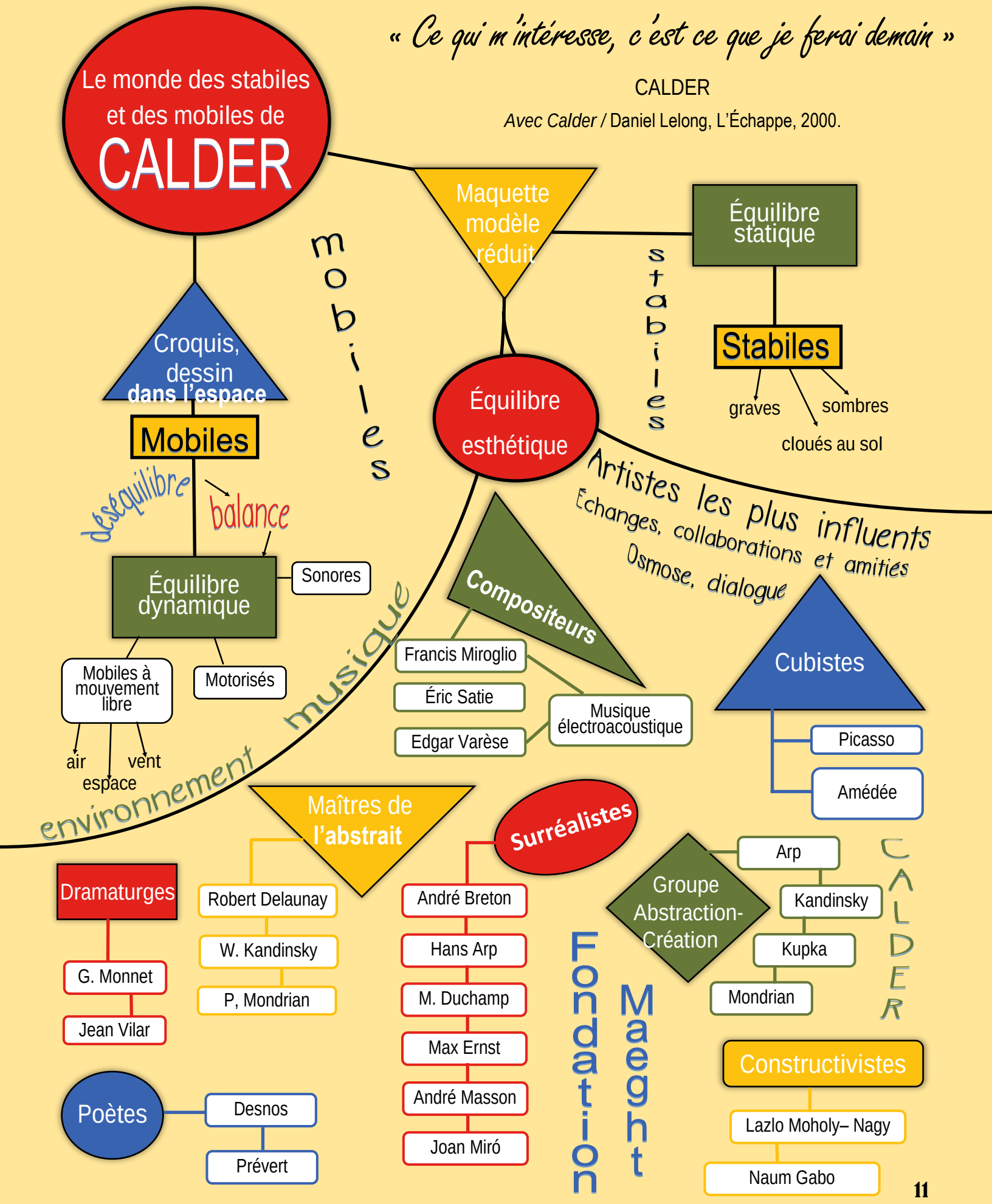
1970 — Construction de la maison «Le Carroi»

✝ 6 déc. 1976 (78 ans)

« Ce qui m'intéresse, c'est ce que je ferai demain »

CALDER

Avec Calder / Daniel Lelong, L'Échappe, 2000.



CREATIVITE

Nouvelle réalité scientifique

Ingéniosité

Nouvelle définition de la beauté

Inventivité

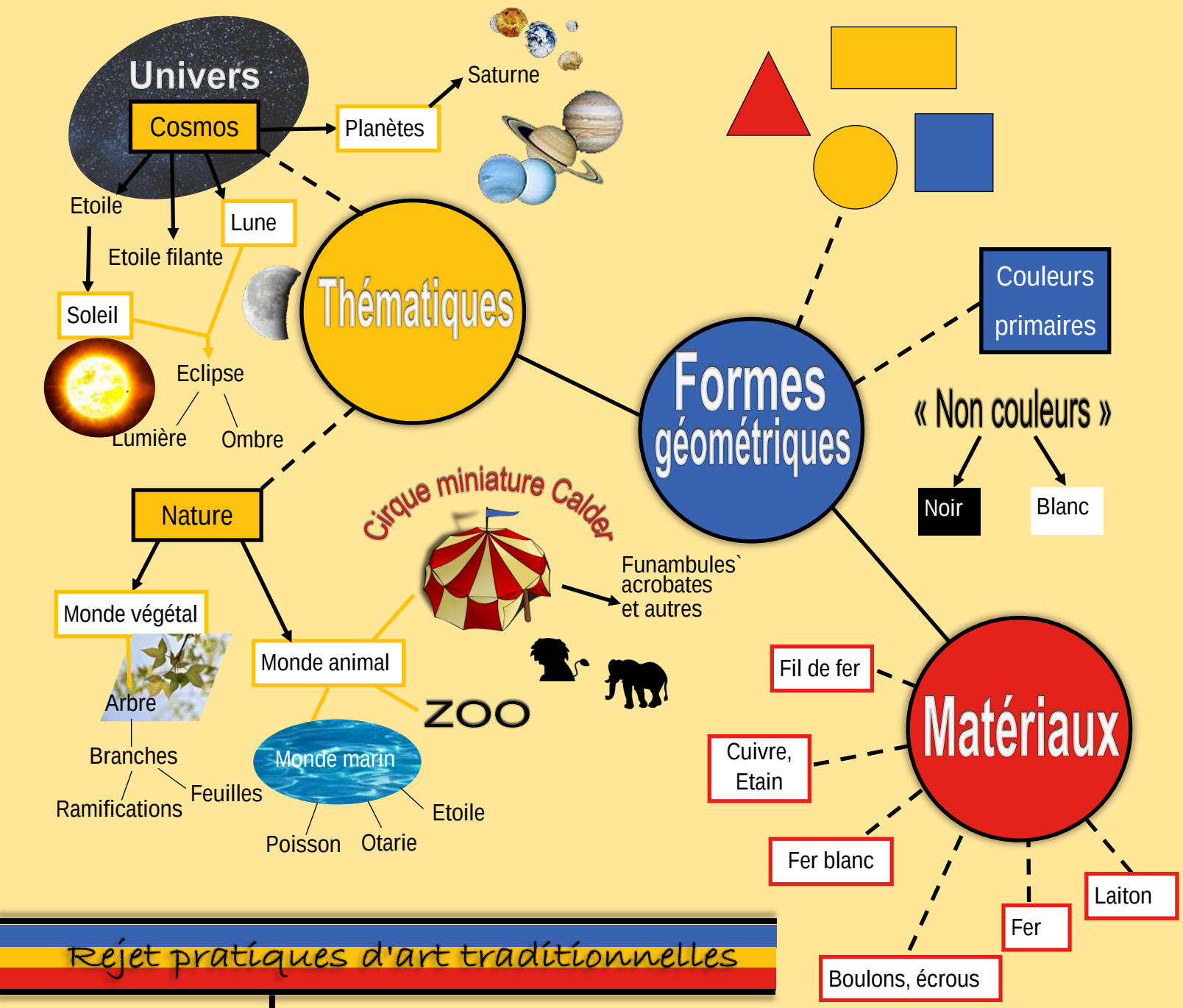
- Objets
- Monumentalité / Force
  - mouvement
    - taille
    - poids
- Délicatesse
  - précision
    - minutie
  - aérienne
    - léger
- Caractère
- Volume / surface
  - 3D
    - Ombre /
    - Lumière /
  - 4D

Figure révolutionnaire de l'Art moderne du XXe siècle

Les successeurs

- Jean Tinguely
- Louise Bourgeois
- Robert Morris

Langage plastique de CALDER



Rejet pratiques d'art traditionnelles

Rupture → Evasion → Conversion à **L'ABSTRACTION et** ART CINETIQUE

CIRCOCALDEROMANIE

1926 - 1931

Cirques

Barnum et Bailey

Ringling Brothers

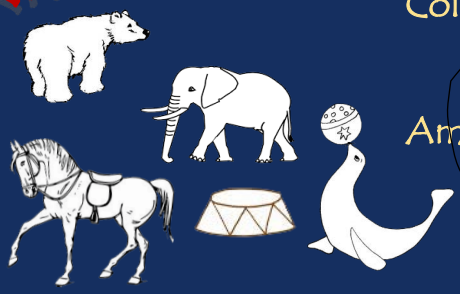
Le cirque est le chef-d'oeuvre de Calder, il est conservé aux USA au *Whitney Museum* de New York

Représentations / Numéros

Goût du spectacle

figurines en fil de fer

Animaux



Sur demande

Artistes

Collègues

Amis

Représentations

28 attractions

Métiers

Acrobate

Écuyer

Equilibriste

Funambule

Trapéziste

Dompteur

Lanceur de couteaux

Danse du ventre

Clown

Jongleur

Magicien

Musicien

Haltérophile

Agnès Sedjro

CALDER
ET LES TOUTES PREMIERES FOIS

1923-1925

1er

travail en tant qu,artiste à la *Art Students League* de NY

Printemps 1926

1ère

-sculpture en bois, *Very Flat Cat*
-sculpture en fil de fer, un cadran solaire en forme de coq
-figurine en fil de fer, Joséphine Baker.

Printemps 1928

1ère

expo individuelle d'animaux et de portraits en fil de fer à la Weyne Gallery de NY, *Wire Sculpture by Alexander Calder*.

Eté-Hiver 1929

1ère

sculpture mécanisée, *Goldfish Bowl*

Hiver 1929

1ère

expo individuelle d'œuvres en bois et en fil de fer, Gallery Billiet-Pierre Worms à Paris.

Janvier 1931

1ère

expo axée sur la relation entre la sculpture et le son, Curt Valentin Gallery de NY.

Eté 1933

Le Berkshire Museum de Pittsfield Massachusetts fait l'acquisition de deux mobiles motorisés de Calder

Eté 1934

1ère

expo d'œuvres abstraites, Alexander Calder: Volumes-Vecteurs-Densités/Dessins-Portraits, Galerie Percier à Paris.

Création et installation des 1ers mobiles posés sur sa propriété de Roxbury , dont *Steel Fish.*

Eté 1935

1ère

collaboration avec la danseuse Martha Graham.

1945

Calder construit des mobiles facilement démontables qu'il envoie pour la première fois par avion pour une expo chez Louis Carré.

Automne 1946

1ère

expo Mobiles-Stabiles-Constellations à Paris, depuis la fin de la guerre.

Hiver 1952

1ère

rétrospective canadienne de l'artiste au MBAM, *Alexander Calder* un inventeur radical

Printemps 1937

1er / 1ère

-stabile, Devil Fish
-commande pour une expo universelle, l'exposition internationale des Arts et techniques dans la vie moderne à Paris, pour le pavillon de l'Espagne, la *Mercury Fountain*

Eté 1969

1ère

sculpture subventionnée par le *National Endowment for the Arts.*

2018

Alexander CALDER
UN INVENTEUR RADICAL

Notre équipe de sculpteurs en herbe (5e3) ainsi que trois professeurs (Ingrid Derosiaux, *Lettres* et Henri Delannoy, *Arts plastiques* et moi-même, *Documentation*, avons affronté le mauvais temps pour se rendre à l'exposition rétrospective du géant de l'art moderne qu'est Alexander Calder au MBAM, où deux guides nous attendaient pour présenter quelques-unes de ses œuvres majeures.

Cet artiste multidisciplinaire, élevé dans un cadre artistique classique, s'est en effet vite démarqué en devenant un maître dans l'art de l'abstraction. Il est reconnu pour faire usage du fil de fer comme matériau principal de ses sculptures, et utiliser le dessin en ligne continue pour mieux en préparer la construction, comme nous avons pu le constater lors de notre visite.

Les élèves ont d'ailleurs pu expérimenter la technique dans un atelier de création qui a donné lieu à une exposition au CDI. Ils ont fait preuve de créativité et de dextérité pour réaliser des portraits à la manière de Calder lorsque celui-ci faisait ses débuts dans l'Art et sculptait des animaux, des figurines et des caricatures que lui-même appelait «sculptures en fil de fer», d'où son surnom.

Nous étions partis le matin de bonne heure et il n'y avait personne dans le musée. Une vision exceptionnelle s'offrait alors à nous. Les salles, vides et silencieuses, semblaient être dotées d'une âme propre à elles. De plus, leur disposition particulière créait un effet d'optique en faisant en sorte que l'on pouvait apercevoir la totalité des mobiles, des stabiles et des stabiles-mobiles de Calder à perte de vue.

Les prototypes en 3 dimensions exposés ne rendaient certainement pas l'effet de monumentalité, mais facilitaient la rencontre des œuvres, en donnant un aperçu de leur délicatesse, de leur caractère ludique et de leur inventivité par la variété des couleurs et des formes géométriques.

Notre seul regret a été néanmoins de ne pas assister au jeu d'équilibre et de déséquilibre des mobiles en mouvement car «*les mouvements* [des œuvres de Calder] *ne visent qu'à plaire, qu'à enchanter nos yeux, ils ont pourtant un sens profond et comme métaphysique*» écrivait Jean-Paul Sartre. Par contre, au premier regard, dès l'entrée de l'exposition, les élèves ont été hypnotisés par l'ombre d'un mobile cinétique, qu'ils pouvaient voir bouger, allongés sur un pouf gigantesque. Par la suite, la danse des ombres nous a accompagné tout au long de l'exposition, en particulier celle des mobiles inspirés de l'univers, thème récurrent qui a stimulé la créativité de l'artiste.

Agnès Sedjro

Félicitations chers élèves pour votre enthousiasme et votre comportement exemplaire durant l'exposition!

janvier

08

Visite au Alexander CALDER

UN INVENTEUR RADICAL

MUSÉE DES BEAUX-ARTS MONTRÉAL MUSEUM OF FINE ARTS

février

06

Les ombres projetées sur les murs nous ont impressionnées.

ALEXANDER CALDER
UN INVENTEUR RADICAL

MUSÉE DES BEAUX-ARTS MONTRÉAL

Allongés sur un énorme pouf, nous avons admiré les mobiles qui dansaient au-dessus de nos têtes pour en reproduire leur forme sur notre cahier d'écolier.

MERCI LAURENCE

ALEXANDER CALDER
UN INVENTEUR RADICAL

MUSÉE DES BEAUX-ARTS MONTRÉAL

Mercredi 6 février, nous sommes allés visiter la très belle exposition d'Alexander Calder (1898-1976), le plus français des sculpteurs américains qui avait le génie de transformer une tôle en oeuvre d'art et une boîte de conserve en oiseau. Sculptures abstraites, stabiles,et mobiles, une belle harmonie dynamique.

Après avoir pris une petite collation, nous avons voyagé au travers de ses oeuvres et du musée, dans l'espace, senti le mouvement et admiré de nombreuses ombres chinoises.

Laurence Farcy, GS4

Nous avons écouté avec attention les consignes de Laurence.

février

06

MUSÉE DES BEAUX-ARTS MONTRÉAL

ALEXANDER CALDER
UN INVENTEUR RADICAL

Nous avons adoré la visite.

Merci Évelyne

Nous voici nous aussi au musée pour voir de près les mobiles et les stabiles de Calder.

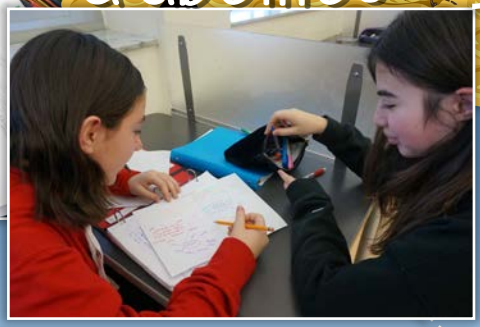
Le travail de cet artiste nous a permis d'aborder la notion d'équilibre avec la fabrication de mobiles et de stabiles à partir du matériel trouvé en classe.

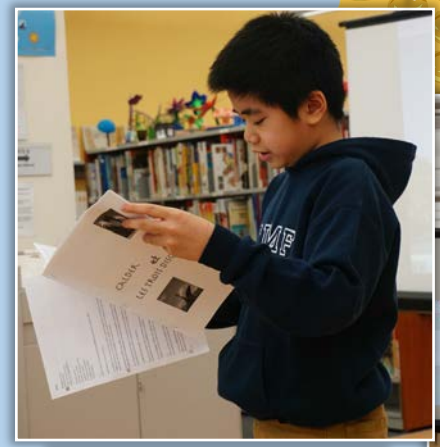
Nous avons continué en mars à expérimenter les techniques de Calder dans des ateliers décloisonnés entre trois classes de GS .

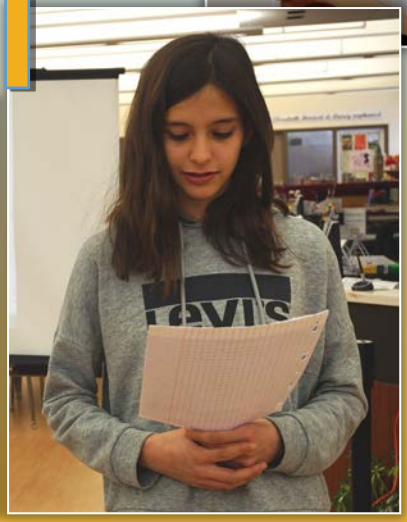
Nous nous sommes appliqués sur nos oeuvres car elles seront exposées en avril-mai au Centre de Documentation du collège .

Évelyne Verdier, GS2

Une ruche d'abeilles au CDI en activité







Alexander CALDER : un inventeur radical !

Vous créerez un petit dossier dans lequel vous rassemblerez tous les éléments de votre travail sur Alexander CALDER.

I. Le questionnaire (réalisé en binôme).

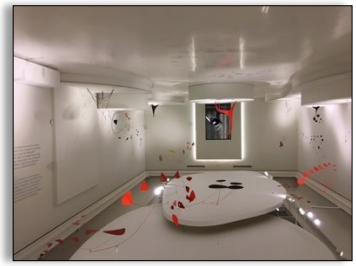
II. L'essaim de mots : à réaliser en binôme, sur feuille blanche.

III. L'abécédaire surmonté de son titre : **le néologisme** définissant l'art de Calder selon vous. (réalisé en binôme).

IV. La photographie de votre œuvre préférée.

V. La **fiche « descriptive** » de l'œuvre choisie (travail individuel).

VI. Le poème reflétant cette œuvre.



MBA, Montréal, Alexander CALDER, Un inventeur radical.

La fiche « descriptive »

1. Présentation de l'œuvre : le musée, l'artiste, le titre de l'œuvre.

2. Description de l'œuvre : ce que je vois objectivement :

- les éléments visuels : couleurs, matériaux, formes, lignes, ... -
- la composition : équilibre, contraste, dominance, répétition, variété, harmonie, ...

3. Mon interprétation et mon ressenti :

a) Ce que je peux déduire à partir de ce que j'ai appris et de ce que j'ai vu : Selon vous, quel serait le thème ou le sujet de l'œuvre ? Selon vous, pourquoi l'artiste a-t-il créé cette œuvre ? Selon vous, que signifie cette œuvre ? Selon vous quel serait le point de vue de l'artiste concernant le monde ?

b) **Mon ressenti** :

- Ce que j'ai r**essenti** en voyant l'œuvre.
- Les **raisons** pour lesquelles j'ai ressenti cela.
- Cette œuvre **me fait penser** à .... une chanson, à l'œuvre d'un autre artiste, à un roman, à un poème, à un cours de physique ou de chimie, à un poème, à une personne que je connais…
- Je choisis une **expression ou une phrase du texte de Prévert** qui fait écho à cette œuvre, selon moi.

4. Création d'un poème :

Vous inventerez un poème **reflétant** l'œuvre choisie (minimum 6 lignes). Vous pouvez utiliser les mots de l 'essaim. Vous pouvez aussi vous inspirer du poème de Jacques Prévert.

Petit questionnaire sur Alexander CALDER

*À faire **en binôme**. Vous répondrez aux questions suivantes en **rédigeant vos réponses**.*

*Vous pouvez **consulter des livres** (CDI , votre bibliothèque municipale ou BANQ), ou **des sites** sur Internet.*

*N'oubliez pas de citer vos sources (**bibliographie**).*

a) **Où** et **quand** Calder est-il né ?

b) **Où** a-t-il vécu principalement ?

c) Quels **voyages** a-t-il réalisé ?

d) Quelle est sa formation ? Quelles **études** a-t-il faites ?

f) Quelles **formes** (au moins 4) ses réalisations ont-elles prises ?

g) Quels sont les **artistes** qui l'ont inspiré ou qui lui ont plu ?

h) Combien y a-t-il eu de grandes **rétrospectives** de cet artiste ?

a) Alexander Calder est né le 22 juillet 1898 à Lawnton en Pennsylvanie.

b) Il a vécu principalement en France et aux États-Unis.

c) Il a voyagé un peu partout dans le monde de par son travail : France (Paris, Saché), Espagne (Barcelone), Allemangne (Berlin), Italie (Venise), États-Unis (New York, Chicago), etc.

d) Autodidacte, il s'habitue à manipuler les outils de son père dans la cave de sa maison et commence à créer des sculptures et des jouets. Il a une double formation d'ingérinieur et d'artiste. Il a étudié la mécanique au Stevens Institute of Technology de Hoboden dans le New Jersey, puis la peinture, le portrait et la lithographie à la Art Students League de New York.

e) Sa matière première est le fil de fer., mais durant la Seconde Guerre mondiale, par manque de métal, il a aussi travaillé le bois, le plâtre, les matériaux recyclés et les objets trouvés.

f) Il a réalisé des figurines humaines et animales pour son Cirque, puis ses principales réalisations ont pris la forme de mobiles, (comme Crinkly) et stabiles (*L'Homme* à Montréal). Il a aussi fait de la bijouterie ainsi que des décors de théâtre.

g) Les artistes qui l'ont le plus inspiré sont : Juan Miró, Man Ray, Jean Arp, Piet Mondrian, Picasso , Fernand Léger, Theo van Doesburg…

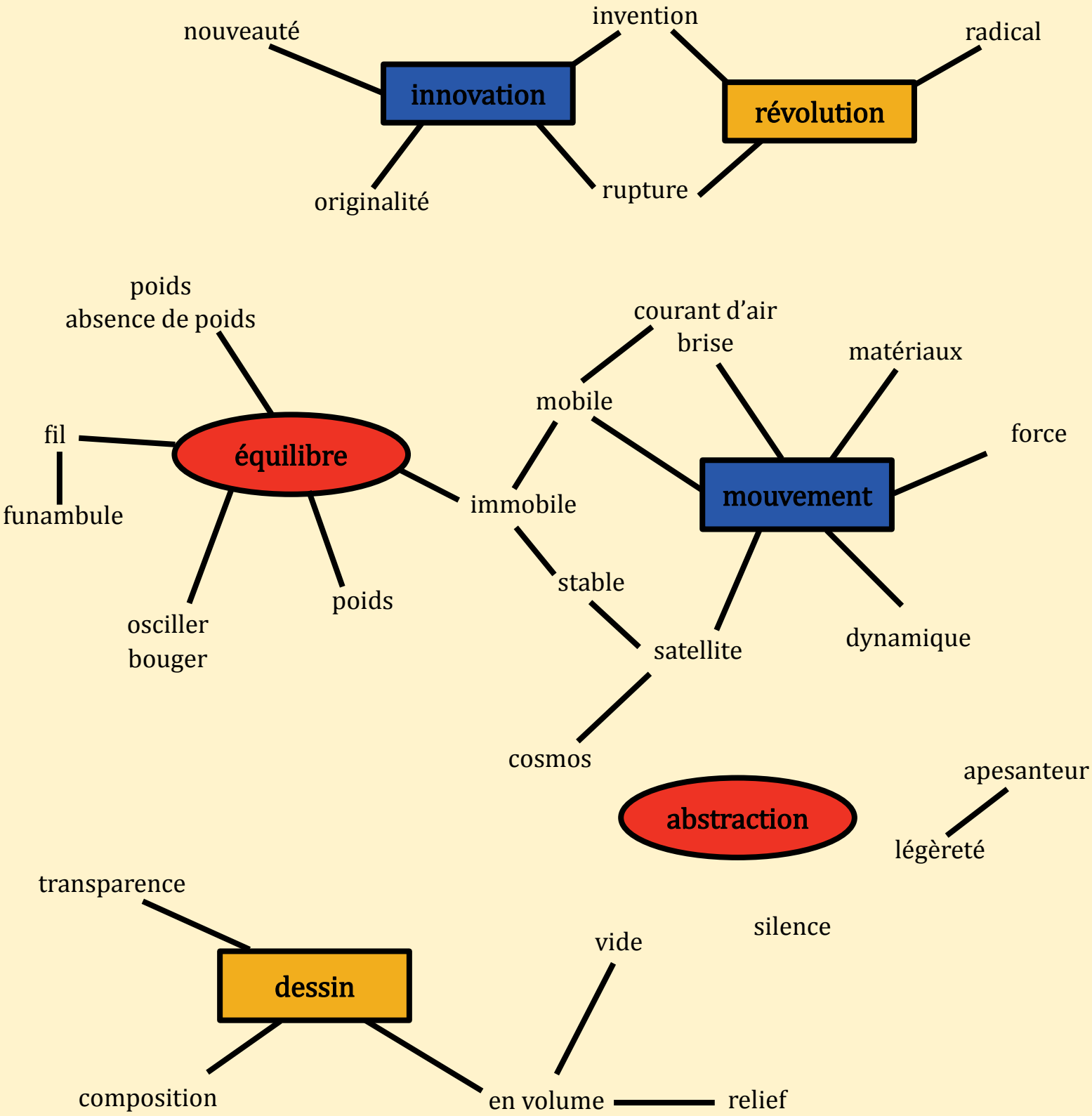
h) On compte cinq grandes rétrospectives attribuées à cet artiste :

- 1943 : «Alexander Calder», Museum of Modern Art à New York
- 1976 : «Calder: Hypermobility», Whitney Museum of American Art à New York
- 2009 : «Alexander Calder : les années parisiennes 1926-1933», Centre Pompidou à Paris.
- 2011 : «Calder's Portraits: A New Language», National Gallery de Washington
- 2018 : «Un inventeur radical», Musée des Beaux-Arts de Montréal

Ethan, Louca et Kylian .

« Equilégibule »

L'essaim artistique sur Calder



Ingrid Derosiaux

NÉOÉQUIMOUVEMÉTRIE

NÉO=NOUVEAU

CALDER ARRIVE DANS L'HISTOIRE DE L'ART COMME UN RÉFORMATEUR AVEC DE NOUVELLES IDÉES ET UN NOUVEAU STYLE.

MÉTRIE=

DE MÈTRE=MESURE

CALDER FAIT DE NOMBREUX CALCULS POUR OBTENIR LES ANGLES ET LES MASSES PARFAITES POUR SES OEUVRES.

ÉQUI=ÉGALITÉ

IL FAIT DE NOMBREUX CALCULS POUR MAINTENIR EN ÉQUILIBRE SES ŒUVRES TOUT EN LEUR DONNANT LA LÉGÈRETÉ ET LA GRÂCE QU'ELLES ONT.

MOUVE=MOUVEMENT

SES OEUVRES, SURTOUT SES MOBILES, SONT SOUVENT EN MOUVEMENT, CE QUI LES REND VIVANTES.

Par Malena WERNESTROM et Valérie GORELIK

L'art de Calder
Des néologismes à tire-larigot!

Mon néologisme	«Étymologie» de mon néologisme	Nom du/des lexicographes
Aniquilision	Animal + Équilibre + Stabilisation	**Even**
Aquipolevo	Animal + Équilibre + Pouvoir + Lévitation	**Max**
Artisingé	Artiste + ingénieur	**Julia et Éric**
Circomanie	Cirque + manie	**Rayan & Sam**
CircoCalderoManie	Cique + Calder + Manie (comme les figurines du Cirque Calder)	**Agnès Sedjro**
Couleurjeusion	Couleur + jeu + 3D	**Alyssa et Madison**
Équicirvemenbile	Équilibre + cirque + movement +	**Mathilde et Sara**
Équilégibulle	Équilibre + légèreté + bulle (comme les bulles de metal ou de fil de fer de Calder)	**Ingrid Derosiaux**
Équivoyart	Équilibre +	**Juliette et Khadija**
Funambuferavitéquilicircalder mobileophile	Funambule + fer+ gravité + équilibre + cirque + Calder + mobile + phile	**Artur et Ethan**
Mobilargination	Mobile + art + imagination	**Madeleine et Sophie A.**
Movimetallum	Mouvement + méStabisquilational	**Milton**
Néoéquimouvemétrie	Nouveau + égalité + movement +	**Malena et Valérie**
Polyoridité	Poly + originalité = diversité	**Sophie S. et Margaux**
Rétrinque	Rétrospective + inspirations + oeuvres	**Alan**
Stabisquitation	Stabile + disque + Lévitation	**Jean-Dominic**
Stabistication	Stabile + Équilibre + Animation	**Louca**
Stobile	Stabile + Mobile	**Maelle et Justine**

Abécédaire

A — Animaux

Calder était fasciné par les zoos et le cirque. Il a fabriqué des figurines animales en fil de fer ainsi que des stabiles.

B — Bijoux

Calder utilisait surtout le fil de fer et des métaux pour confectionner des bijoux qu'il offrait à ses proches et à ses amis.

C — Cirque

Alexander adorait le cirque.

C'était sa source principale d'inspiration car dans le cirque il y a la notion de mouvement.

E — Équilibre

Calder insiste beaucoup sur le concept d'équilibre dans ses oeuvres.

Les personnages et les objets qu'il a fabriqués se tiennent en équilibre grâce à la réunion de fils de fer.

G — Gravité

L'artiste jouait avec la gravité comme avec les fils de fer. Il suffit de regarder la structure de ses mobiles, qui est une réponse Intelligente et pragmatique à des contraintes et des interactions physiques, en particulier la gravité.

M — Mobile

Calder est connu pour ses mobiles articulés en fils de fer, certains sont mis en mouvement grâce à un petit moteur.

P — Piet Mondrian

Calder joue avec les formes et les couleurs comme Piet Mondrian, tout en privilégiant l'art abstrait.

S — Sandy

Sandy était le 2e prénom de Calder. Il était le fils d'une famille d'artistes.

Sa mère, Nanette Lederer Calder, était peintre et son père, Alexander Stirling Calder ainsi que son grand-père, Alexander Milne Calder, étaient sculpteurs.

T — Tableaux

Après avoir vu l'atelier de Piet Mondrian, Calder eut envie de peindre. Ses oeuvres étaient simples mais leur côté abstrait les rendait oniriques. Il utilisait les trois dimensions pour créer des effets optiques.

V — Voyages

Alexander a beaucoup voyagé : Paris, Berlin, New York ..., pour donner des représentations du Cirque Calder (200 personnages en fil de fer). C'est à Paris qu'il rencontre des artistes comme Piet Mondrian, Joan Miró ... qui auront une grande influence sur son oeuvre.

Ethan Chea

Abécédaire

A ABSTRAIT

Calder laisse aux spectateurs le choix d'interpréter ses œuvres à leur façon et leur imagination vagabonder.

D DÉSORDONNÉ

Contrairement à Mondrian, l'atelier de Calder était désordonné, mais c'était sa façon à lui de s'organiser.

I INVENTION

Calder créa de nombreuses inventions qui révolutionnèrent le monde de l'Art.

V VOYAGES

Grâce à ses voyages, Calder s'inspira des cultures et des artistes étrangers. Il eut la chance de faire des rencontres inoubliables.

B BLEU

Calder a utilisé un nombre incalculable de couleurs dans ses chefs-d'œuvre. Le bleu y était souvent présent, car c'était sa couleur préférée.

E ÉQUILIBREO

Contrairement aux autres artistes, l'équilibre a permis à Calder de faire vivre ses œuvres et de les rendre uniques.

M MATÉRIAUX

Calder utilise de nombreux matériaux hors du commun, tels que le fil de fer, les métaux et les objets recyclés.

C CIRQUE

Calder a développé son intérêt pour les animaux et les figurines au cirque.

F FAMILLE

Dès son plus jeune âge, Calder fut plongé dans le monde de l'Art grâce à ses parents, peintre et sculpteur.

P PORTRAIT

Grâce à son sens unique de l'observation, Calder avait une facilité naturelle à peindre des portraits et à sculpter des bustes en trois dimensions.

Valérie Gorelik

Abécédaire

par Kylian

C Cheval

On a choisi cheval à cause de « man riding horse» qui est une des œuvres de Calder

Dans l'espace infini
Chevauche un inconnu
Sans but défini
Il quitte tout ce qu'il a vécu
Léger, poussé par le vent
Son cheval peu ordinaire
Avec des roues extraordinaires
Veut juste vivre autrement.

A Artiste

Alexander Calder est sculpteur et peintre. Il lui a été donné le nom d'artiste et d'inventeur radical.

E Équilibre

On a choisi équilibre car il est beaucoup utilisé dans ses œuvres

H Homme

L'homme est l'élément de la vie

N Nature

La nature a fait l'homme

T Terre

La terre fait partie du cosmos

B Bois

C'est un des éléments régulièrement utilisés par Calder

F Fleur

La fleur peut représenter la terre. La terre est partie du cosmos. Calder était intéressé par le Cosmos

M Majestueux

Car ses œuvres sont majestueuses, grandioses

P Peinture

Comme on l'a indiqué, Calder en était un.

Présentation de 5 oeuvres de CALDER aux GS

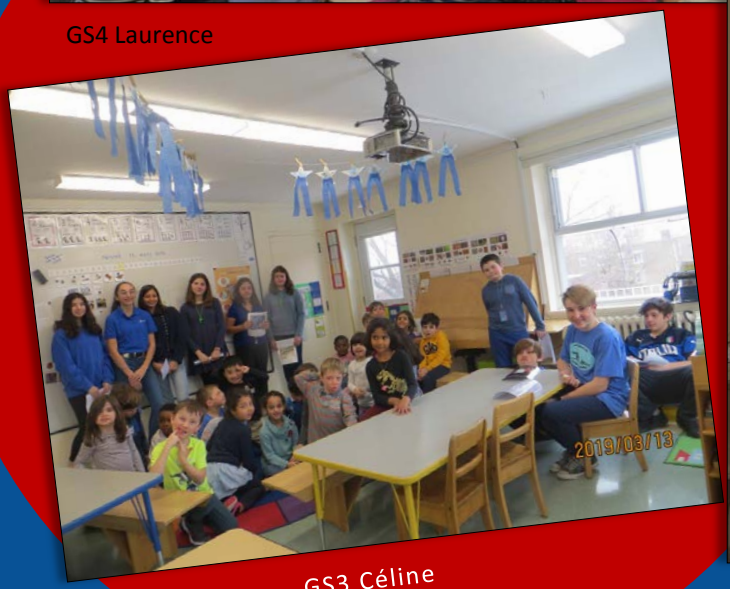
mars
13

Dans le cadre du projet inter-cycles sur Calder et pour faire suite à la visite au musée de chacun, la classe de 5e3 est venue présenter aux Maternelles quelques oeuvres parmi leurs préférées.

Répartie en trois groupes et accompagnée de Mmes Derosiaux (lettres), Goday (musique) et moi-même (documentation), les grands ont réussi à capter l'attention des petits, en les transportant dans le monde imaginaire de l'artiste.

Une expérience extrêmement positive et formative pour nos élèves qui étaient tous attendris devant les petits.

GS4 Laurence



GS3 Céline

GS2 Evelyne

Objet avec une boule rouge / Object With Red Ball (1931)

Cette oeuvre est présentement exposée au Musée des Beaux-Arts de Montréal, dans le cadre de la rétrospective dédiée à Calder.

Lorsque je regarde ce mobile de face, je vois un cerceau noir tenu par trois branches blanches de fer par en bas. A l'intérieur, vers le haut, une boule rouge semble flotter car elle est retenue par un fil de fer presque invisible. Plus bas, au centre du cerceau, se trouve une plus grosse boule noire, faite de quatre quarts de sphère .

Lorsque je regarde l'oeuvre de côté et que je vois son ombre, je crois me trouver devant une petite planète et une plus grande avec ses anneaux, comme Saturne. Les deux planètes volent à l'intérieur du grand cerceau.

Je crois que Calder voulait représenter l'espace et l'univers comme un espace clos, à l'intérieur d'un cerceau.

Cette oeuvre me fait penser au cours de physique/chimie, plus particulièrement le chapitre sur l'univers et les planètes.

La phrase qui fait écho à cette oeuvre selon moi dans le poème de Jacques Prévert est :

«*Calder n'est cependant pas un marchand d'oublies, un miroitier à alouettes, il attire, il captive seulement l'attention et devant ses yeux d'artifice, il est permis de rester sous le charme librement, comme un enfant dans la cour de l'école des Beaux-Arts du Vent.*» car elle me fait rêver.

Valérie

La fourchette (1940)

Cette oeuvre intitulée «Fourchette» appartient à la Calder Foundation à New York. Constituée de fils d'argent, elle se compose de deux morceaux, le manche et les deux fourches extérieures ainsi que les deux fourches intérieures.

On peut imaginer que Calder souhaitait prendre de grandes bouchées de la vie, ce pourquoi il a fabriqué une grande fourchette. Il voit donc la vie comme un grand gâteau qu'il faut apprendre à apprécier car il peut être mal cuit à certains moments et sucré à dautres.

J'ai ressenti une certaine joie car j'avais enfin trouvé une oeuvre différente de celle de mes pairs qui ont choisi en grande majorité un mobile.

La phrase de Prévert qui reflète le mieux l'oeuvre est : « Ingénieur hilare ».

Ariane

Red Gongs/Gongs rouges (1950)

L'oeuvre que j'ai choisie est le mobile «Gongs rouges» qui se trouve exposé au Metropolitan Museum of Art de New York. Elle est constituée d'aluminium, laiton, tuyau d'acier, fil de fer et peinture.

D'un côté, on peut voir des plus petites formes rouges qui font penser à des triangles courbés et de l'autre, trois formes plus grandes en or. La première d'entre elles ressemble à un croissant de lune qui brille avec la lumière. La deuxième n'a pas de forme définie mais l'ombre projetée sur le mur ressemble à une guitare. La dernière est un cercle.Toutes ces formes sont accrochées à des fils de fer rouge courbés ; elles sont bien équilibrées avec les trois formes les plus Lourdes d'un côté et les plus petites et légères de l'autre. On peut aussi observer qu'il n'y a pas de lignes droites dans le mobile.

Cette oeuvre fait référence à l'espace à cause du croissant de lune, le cercle qui représente une planète et les formes étranges qui ressemblent à des astéroides.

Le fait de regarder pendant un moment cette oeuvre sous un autre angle donne l'illusion du mouvement. Le mobile semble bougé sous l'action du vent pour me transporter dans l'espace avec ses astéroides et ses planètes.

La phrase de Prévert qui fait écho à cette oeuvre est :

«*Et ce mobile est dans le vent, dans le vent et tout le temps, le vent du jour, le vent d'avant qui toujours va de l'avant, le vent violent, strident mais parfois, comme Calder, calme et souriant.*»

Madeleine

Chat-mobile (1966)

Cette oeuvre, exposée au Museum of Contemporary Art of Chicago, représente un chat, mon animal préféré.

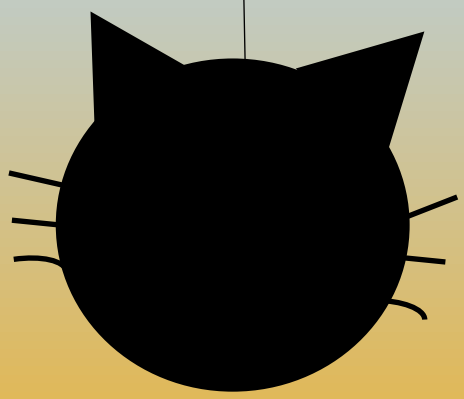
Elle est faite de fil de fer et de feuilles de métal peintes en noir, rouge et blanc. Elle mesure 51 cm x 66 cm x 66 cm et repose sur un piédestal.

Elle représente un chat stylisé, avec des lignes plutôt arrondies. Calder a su évoquer la grâce et le mouvement, en opposant les pattes avant croisées et raides, avec le dos et la queue arrondis de l'animal. La tête constitue la partie mobile de l'oeuvre. J'aime ses formes et l'équilibre qu'elle montre.

La phrase que j'ai choisie du poème de Prévert sur Alexandeur Calder est :

« *Ciseleur du fer* ».

Louca



Man Riding a Horse

Description de l'oeuvre

Alexander Calder a utilisé des matériaux de base comme le bois, le fil de fer et le caoutchouc pour représenter un homme sur un cheval de Troie.

La tête et le corps de l'animal sont des cylindres de bois de couleur marron. Du fil de fer relie la tête au corps et le corps aux quatre roues de bois recouvertes de caoutchouc.

L'homme est sur le cheval. Son corps est en bois, son cou et ses bras en fil de fer. Sa tête est ronde et son nez est un triangle en métal.

Cette oeuvre est élégante et fine. On se demande comment un cheval et un homme qui devraient être lourds semblent si légers. Comme tous les deux sont faits des mêmes matériaux, cela donne une belle harmonie.

Mon interprétation

Fasciné par le mouvement, Calder était habité par l'idée de « libérer l'art de son immobilité ». Ici, les roues du cheval ainsi que la position des bras et des jambes de l'homme donnent une impression de mouvement.

Peut-être que le titre de cette oeuvre aurait dû être « liberté » car faire de l'équitation procure une sensation d'évasion et de bien-être.

Mon ressenti

J'ai été impressionné par cette oeuvre car je me suis senti impuissant face à cette monture imposante.

Lorsque j'ai vu ce cheval, j'ai eu la vision d'un troupeau d'équidés semblable aux sculptures gigantesques de l'artiste chinois, Liu Ruo Wang, exposées dans les rues de Quimper en France cet été.

Phrase de Prévert

« Chez lui, dans son atelier, Calder ressemble aussi à un forgeron mais à un forgeron qui sait que le fer ne porte pas bonheur au cheval et ne travaille ce fer que pour le plaisir des yeux et du coeur. »

Kylian

« Toute beauté est un reflet d'existence, un concentré de chose vivante dans son tragique, dans son horreur, dans sa merveille, dans le rayonnement de sa présence.»

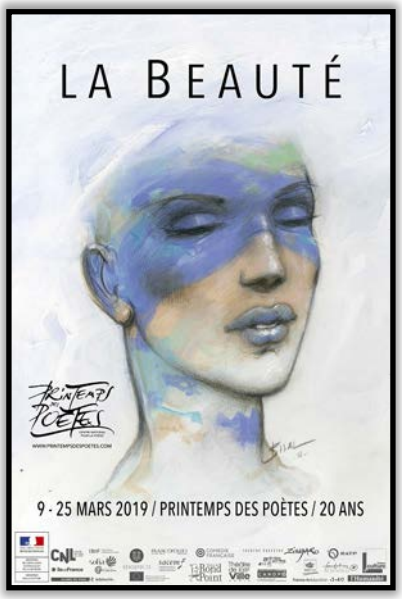
Patrick Chamoiseau

«Quelques non-définitions ou indéfinitions de La Beauté», extrait.

Le Printemps de la Poésie

9-25 mars 2019 / 20 ans

Hymne à la beauté



QUAND L'ART ET LA POESIE SE RENCONTRENT, LA BEAUTE EST AU RENDEZ-VOUS.

Par le biais de la sculpture, Calder racontait une histoire. Cet acte de création l'a conduit à se dépasser en tant qu'artiste pour devenir le plus grand sculpteur du XXe siècle. Un ustensible domestique, créé sous ses doigts habiles, se métamorphosait, par ex., en un objet d'art avec lequel ses hôtes mangeaient. Un fil de fer soutenant une plaque de muselet d'un bouchon de champagne se changeait en de petites figurines pour ses cavalières de danse. Un autre fil de fer épousait les formes et les mouvements de la silhouette de sa compatriote Joséphine Baker dans sa chorégraphie ensorcelante de la Revue Nègre au théâtre des Champs-Élysées. Les morceaux inutilisables de fil de cuivre agrémentés de perles se convertissaient en de beaux bijoux pour sa soeur. Ses délicats mobiles, aux formes géométriques et aux couleurs primaires, se transformaient en des animaux ou des planètes qui venaient peupler son univers imaginaire.

Une expérience vécue à renouveler l'année prochaine !

Une vidéo est disponible sur le site pour capter les meilleurs moments et faire naître des souvenirs inoubliables.

Happés par les constructions colorées de ses réalisations suspendues dans une salle du MBAM, dans le cadre d'une rétrospective de son travail, et séduits par leur mouvement, nos élèves balayèrent de leur regard l'ensemble des oeuvres avant d'en choisir une en particulier, la photographier, puis laisser leur émotion s'exprimer dans une poésie, De beaux textes empreints de créativité et de sensibilité, certains plus philosophiques que d'autres, ont ainsi exploré avec intelligence les thèmes chéris par Calder : le cirque, le monde marin, le cosmos et les mobiles/stabiles. Comme les troubadours au Moyen Age, la 5e3 est arrivée par petits groupes, habillée de bleu (la couleur préférée de notre artiste), pour offrir aux CM2 un bouquet de vers aux figures de styles variées. Chaque changement de thématique était signalé au préalable par des coups de sifflet. Enfin, l'activité s'est conclue par une discussion sur la notion de beauté.

Bravo les 5e3 pour avoir partagé votre veine poétique entre vos pairs et devant un public d'élèves de primaire. Vous avez su piquer leur curiosité, déclencher une émotion chez la plupart d'entre eux car vous vous êtes bien appropriés vos textes. Vous avez illuminé une froide matinée de mars par votre énergie débordante !

Hymne à la beauté

Acrobates

Ça n'a l'air de rien
Mais c'est mystérieusement bien.
Sur un simple morceau de bois,
Deux acrobates tiennent entre eux, leur poids.

L'un a l'air léger et suspendu,
Mais on sait qu'il n'en peut plus,
L'autre faisant la position de base,
Soutient son partenaire sans qu'il ne s'écrase.

Ne voyant aucune main,
Tous les deux ne font qu'un.
Les personnages ont un lien
Qu'on remarque très bien.

Sophie SIRDEY

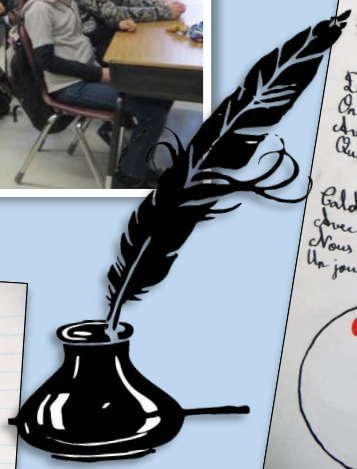
Object with Red Ball

La petite boule rouge, qui flotte dans l'univers
Comme une petite Mars, pas loin de la grande Terre
Et la belle Saturne, avec ses grands anneaux,
Le tout à l'intérieur d'un mince et noir cerceau.

Dans l'ombre qui reflète la belle réalité,
On voit les deux planètes voler avec beauté,
Avec la légèreté d'une sculpture stable
Que seul Calder pourrait rendre à l'état mobile.

Calder et son œuvre, une chose et une personne,
Avec un grand concept, avec une grande idée,
Nous met vite sous son charme, nous permet de rêver
Un jour et pour toujours, pour toute l'éternité !

Valérie GORELIK
5e3



Légère comme une feuille
Solide comme un poteau
Débordante comme une rivière en crue
L'imagination de Calder est débordante.
En chacune de ses créations
Il y glisse un peu de son imagination
Qui y restera éternellement
Malgré le temps

Fish

Mon

Poisson,

Tu me rappelles

Mes grands-parents.

Là où j'ai grandi,

Là où je me suis épanouie,

Là où la mer et la terre se rencontrent.

La nuit,

Cette œuvre brille comme la lune sur l'horizon.

Enchantée par cette image époustouflante,
Tout cela me fait penser à

Calder.

Merci Calder.

Khadija Khelil

Le poisson volant

L'harmonie
des couleurs

Met en valeur la splendeur

Des diamants dansant

Et la valse des matériaux différents

Le fil de fer,

Et ses yeux pétillants verts

Brille au fond des mers

Les mouvements sont circulaires

Ils naviguent dans l'air

Les formes sont farfelues

Et les objets sont suspendus

Le poisson est stable

Comme un
oiseau volant

Il survole les mystérieux
océans
C'est le poisson volant.

Olivier Mathilde

POISSON

Volant dans le vent
Le poisson aux écailles de verre
Plongea dans l'océan,
Puis gracieusement revint sur terre
Pour revoir ses parents
Il s'endormit en fermant
son œil de pierre

Aussi précieux et
lumineux qu'un diamant.
Le lendemain il repartit au ciel
Curieux le poisson volant
Se dirigea vers l'astre nommé Soleil
Aussi naïf qu'un enfant
Le poisson commença à fondre
comme du miel
Et tomba dans les bras de son
créateur.
C'est ainsi que s'acheva
l'histoire de l'œuvre de
Calder

Et aussi fragile qu'un
morceau de v erre.
Aussi souple qu'un fil de fer.
Maintenant le poisson reconstitué
Vole accroché au musée.

Artur

Alan

Cette
œuvre
est très
élégante.
Pourtant elle
n'est pas si grande.
Ce poisson de Calder.
On voit la réflexion
de la lumière.
Sur les pierres
brillantes,
Cette œuvre est
magnifique.

Le beau poisson

Voici le bel oiseau
Coincé dans le bleu de l'eau

Une âme heureuse
Coincée dans ce fond morose
Un hippocampe, un peu
Coincé dans son propre jeu
Le papillon coloré
En train de se noyer
Il a une mer
D'imagination ce sacré Calder.

Margaux

Il nage et il zigzague
Libre d'être
ce qu'il est
Il vit
sous
les
vagues
Et la mer,
il aime **chevaucher**
Il bouge la queue,
Nous regarde de ses
yeux globuleux
Quand il nage, il est
heureux
Dans la mer c'est un dieu
Il est le poisson de
Calder
Il l'a rêvé dans les airs
Je suis suspendu
à un fil de fer
Je suis le poisson
Alexander

Eric

Le poisson magique

Calder Calder que t'est beau
Stabile mobile tes œuvres fascinent
Elles me donnent l'envie
Calder Calder
Poisson magique ?
Tu me rends joyeux
Encore plus que je suis

Max

Le poisson
se baignant
Scintille
comme
un
diamant
Ses écailles
de couleurs
Qui trompent
les prédateurs
En forme d'alvéole
Le petit poisson
s'envole
Sa pupille brille
Comme l'imagination
de Calder
Perdu dans la mer

Juliette aidée par Margaux

La Baleine

La nuit, la lune brille,
Baignée dans cette lumière,
La baleine scintille,
Nageant entre stabiles
et mobiles.

En parfait équilibre
Avec le monde en harmonie
Les grands et les petits
Jamais l'un sans son complice

Mais quand le soleil sort de
terre
Et que la baleine a terminé
Son voyage dans l'imaginaire,
Elle impressionne,
elle règne sur le musée.

Sophie A

Comme pour les planètes

Comme pour la vie
Les planètes qui tournent autour
De cette lune qui brille dans le jour
Toujours en train de changer
A la gauche et à la droite
En haut et en bas
Tout le monde voit une chose différente
Mais elle est toujours en mouvement
Donc attends un peu
Et tu verras peut-être ce que je vois.

Madeleine

Gamma

Telle une constellation étoilée,
Calder aime faire bouger
Et nous faire naviguer
Dans un monde équilibré.

Avec ses doigts habiles,
Calder a imaginé sur des fils
Un monde rempli de mobiles
Ou tout vacille.

Justine

Inspiration

J'observe l'oeuvre, la merveille de la nature
J'observe la galaxie entière
J'observe étoiles, lunes, planètes, univers
Chaque lueur céleste qui a sa place dans le ciel
Le noir infini mettant le blanc en évidence.
J'imagine un autre paysage spatial
J'imagine un univers autre que celui
dans lequel je vis.
J'imagine des étoiles polychromes
Libres de danser, tournoyer dans l'univers,
Chacune représentant une âme,
Des pures comme les négatives
Les bonnes de couleurs vives
Celles poursuivies de maux de couleurs sombres
Mes chemins d'acier reliant chacune d'elles
Formant un réseau de branches métalliques
Supportant cet univers magnifique
Tel Atlas soutenant le poids des cieux
J'ai enfin trouvé mon inspiration.

Malena

Object with Red Ball

La boule rouge, qui flotte dans l'univers
Comme une petite Mars,
Pas loin de la grande Terre
Et la belle Saturne, avec ses grands anneaux
Le tout à l'intérieur d'un mince et noir cerceau

Dans l'ombre qui reflète la belle réalité
On voit les deux planètes voler avec beauté
Avec la légèreté d'une sculpture stabile
Que seul Calder pourrait rendre à l'état mobile

Calder et son œuvre une chose et une personne
Avec un grand concept, avec une grande idée,
Nous met vite sous son charme,
nous permet de rêver
Un jour et pour toujours, pour toute l'éternité !

Valérie

Acrobates

Ça n'a l'air de rien

Mais c'est mystérieusement bien.

Sur un simple morceau de bois,

Deux acrobates tiennent entre eux, leur poids.

L'un a l'air léger et suspendu,

Mais on sait qu'il n'en peut plus.

L'autre faisait la position de base,

Soutiens son partenaire sans qu'il ne s'écrase.

Ne voyant aucune main,

Tous les deux ne font qu'un.

Les personnages ont un lien

Qu'on remarque très bien.

Sophie S.

L'équilibre des acrobates

Ils sont plusieurs

A nous impressionner

Ils sont les meilleurs

Pour s'équilibrer

Ils sont filiformes

Leurs corps sont flexibles

Formant des formes

Avec eux tout est possible

Ils sautent

Ils se tiennent

De funambules spectaculaires

Ce sont des acrobates

Julia

Acrobates

On est en équilibre

Et on nous enivre

De notre talent

Vraiment excellent

Et notre ombrage

Reflète notre courage

Ainsi que os figures

Sur le mur

Notre équipage

Monte comme des étages

Qui collaborent

Entre nos corps.

Jean-Dominic

Trois disques

Comme une araignée l'œuvre
Est mobile et stabile
Calder impose son style
Aussi impressionnant que Mondrian
Son imagination est sans limite
Tel est Calder !

Ethan

Flotte en l'air horizontalement
Comme un nuage multicolore
Libre dans le beau ciel bleu
Il saute de nuage en nuage comme une cigale
A l'image d'Alexander Calder
Quand il commence une œuvre
Le monde s'arrête
Et bien oui c'est bien Calder

Sam

Simple en premier lieu
Complexe dans l'ombre
Telle est cette œuvre
Une circonvolution de Calder
Fil de fer,
Plié et noué avec détail

Milton

Vent dansant

Tourbillon virulent
Artiste de tous les temps
Herbe en haut
Et dunes rétro
Une symphonie de couleurs
Qui nous emmène ailleurs
Calder nous inspire
Et nous fera toujours sourire.

Maëlle

L'œuf creux ou Hollow Egg

Noir et Blanc
Cet œuf qui repose sur son banc
Peut faire penser aux nuages blancs
Ou la nuit qui dort dans le noir
Supportant le jour brillant

La lumière s'appuyant sur l'ombre
Elle rappelle mon chat claire et sombre
La toile noire se croise de tout sens
Représente la tisseuse d'ombre

Un nuage pleure l'eau du soir
L'œuf qui fait couler un lac noir
Peu importe ce que tu verras
C'est la vérité de soi.

Kira

Cadre noir

La planète est perdue dans l'espace,
Le soleil est en face.
Le cadre noir limite
La surface de jeu surprenant
Elle imite
Un éclair effrayant
La planète terre,
Qui a perdu ses couleurs claires
Est perdue
Dans un univers infiniment étendu.

Alyssa

Le cadre noir sombre
comme la nuit
Mais le soleil brille encore.
Dans cette obscurité je m'endors
Et je fais des rêves multicolores
Les couleurs étalées sur un tableau
Abstrait mais quand même beau
Tel est Calder un jeu amusant.

Madison

Mobiles

Even

Stabile
immobile,
Mobile en
mouvement,
Calder, ingénieur,
Mais aussi
révolutionnaire de l'Art.
A quatre pattes,
En métal, Mais vivant
En tout temps.

Stabilisation

Léger comme l'air
Mobile comme le vent
Le métal devient art
Sous les doigts de Calder

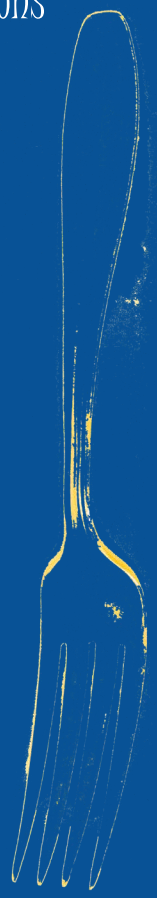
Un ustensile bien utile

Elle est dorée
Mais nous nous en servons
Tous les jours.

Elle est aussi simple
Qu'elle est différente
Et précieuse

Elle est de taille
Immense pour pouvoir
Croqué à plein dents
Dans la vie.

C'est la fourchette
Elle nous nourrit
Autant de vie
Que de la vie.



Ariane

Smart mobil

Légère comme une feuille
Solide comme un poteau
Débordante comme une rivière en crue
L'imagination de Calder est débordante.
En chacune de ses créations
Il glisse un peu de son imagination
Qui y restera éternellement
Malgré le temps

Lise-Marie

Mobiles ou stabiles
Par le génie de l'artiste
Ses œuvres nous invitent
A défier la pesanteur

Louca

stabiles

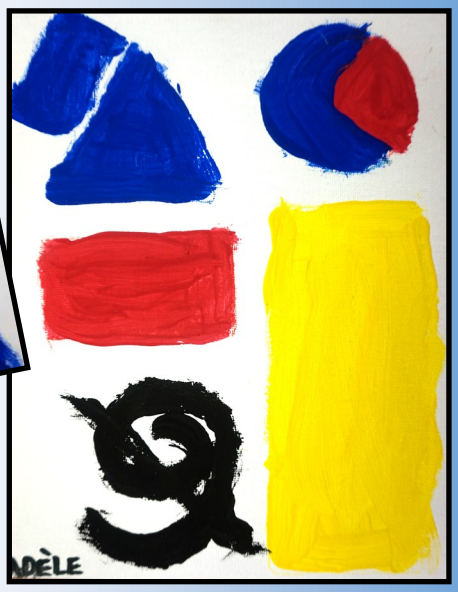
MOBILES

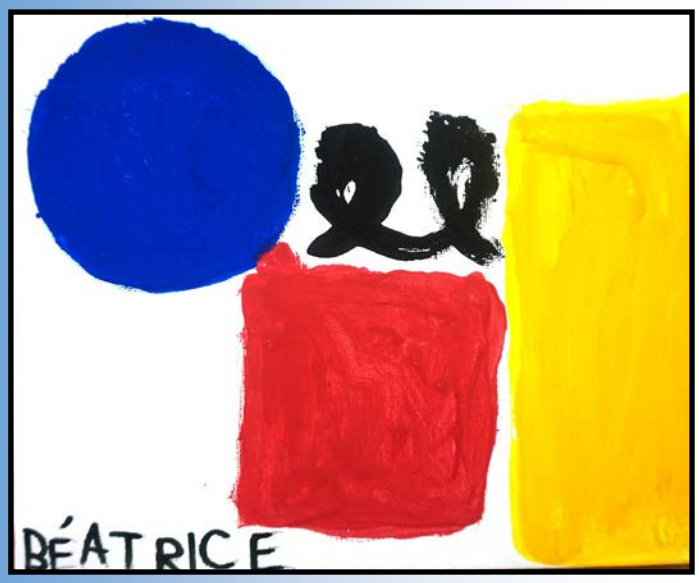
GS1

La classe de Florian en action !

STABILES

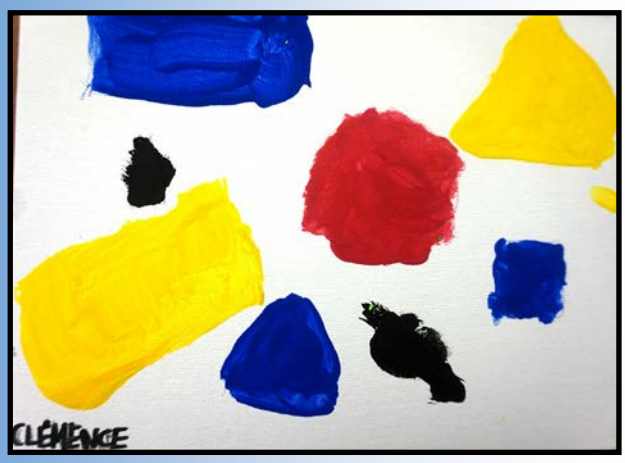
Gouaches





Les ateliers de gouache

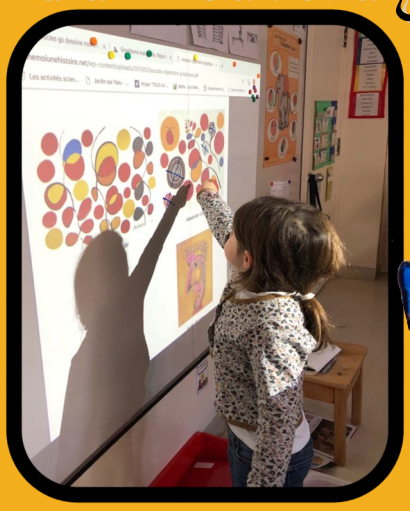
Sous la supervision d'Evelyne Verdier, les élèves de trois classes de maternelle (GS1, GS2 et GS3) ont peint à la gouache des tableaux aux couleurs primaires pimpantes pour s'initier au travail d'Alexander Calder. Aujourd'hui, quatre-vingt gouaches embellissent les murs du CDI et rappellent ainsi celles minimalistes et stylisées du créateur.



GS3 en action!

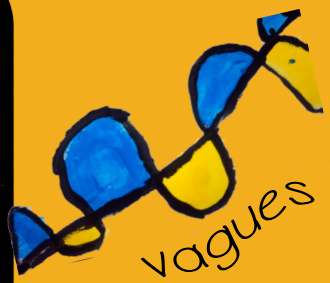
Reconnaissance

d'un nouveau graphisme



et début de l'apprentissage des boucles

CALDER



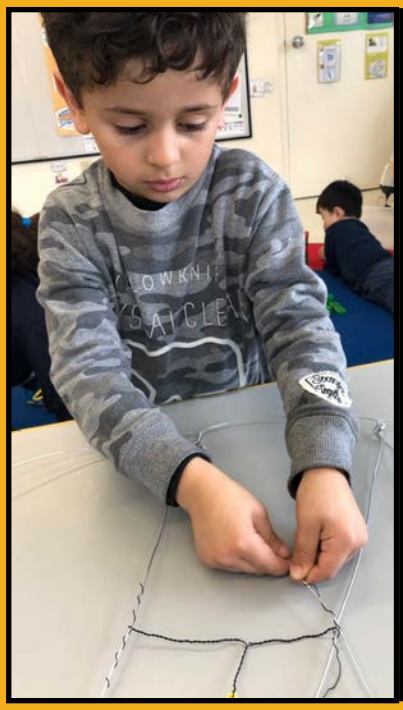
Les vagues

Les lettres en fil de fer

ABSTRACTION

Les élèves ont écrit la lettre choisie en capitale sur un carré de papier, puis ont tordu du fils de fer pour lui donner la forme désirée.

Cet atelier a aussi été donné aux classes de GS1 et GS2 .



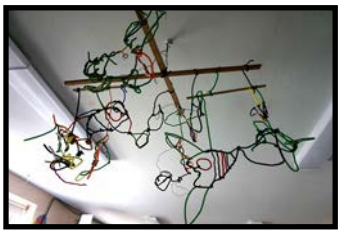
Les acrobates

A la manière de ...

En s'inspirant de l'œuvre *Balloons* (1971), les élèves ont découpé librement des formes puis les ont assemblées en les collant pour enfin peindre les lignes noires. Ils ont ensuite découpé à l'aide de gabarits des disques et terminé par les traits noirs pour les relier aux formes.

Après avoir travaillé sur le graphisme "les vagues", les élèves se sont inspirés de Calder pour créer un tableau en réutilisant les trois couleurs primaires.

Dans l'atelier des GS4



Lorsqu'on pousse la porte de l'atelier, notre attention se focalise sur les mobiles multicolores suspendus au plafond et d'autres sculptures en forme de poisson comme celle de Calder recouverte de perles de couleurs.

Sa conception a mis à l'épreuve l'habilité et la patience de l'équipe des jaunes à coudre des perles sur le squelette de ce vertébré, les enfiler sur des fils de nylon, recommencer, enfiler le fil dans le gros chat de métal de l'aiguille, tirer le fil, ne pas le mêler.

Nos recherches et expérimentations sur les mobiles de Calder et leurs ombres

Les expérimentations de l'équipe des bleus sur les ombres des mobiles ont continué de plus belle avec une forme géométrique différente (le triangle), tandis que l'équipe des verts a choisi de travailler sur le carré.

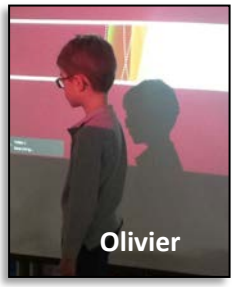
EXPLORATION
de la matière, des ombres et de la lumière

Lors de notre visite de l'exposition Calder au MBAM, nous avons vu de drôles d'ombres, en particulier celles projetées par le mobile du poisson aux pierres précieuses.

Par rapport aux questions que nous nous posions, je mettais en place les notions suivantes :

-la réalisation et l'observation d'ombres,
-l'adéquation entre le modèle et son ombre,
-les changements de taille de l'ombre en fonction de la distance avec la source lumineuse,
-l'ombre d'un objet au soleil, l'ombre obtenue avec une lampe,
-le changement des positions des ombres en fonctions de l'emplacement de la source lumineuse.

Après avoir lu plusieurs livres, nous sommes allés dans la salle d'accueil pour nous questionner, puis nous sommes partis à la recherche des ombres.


Olivier

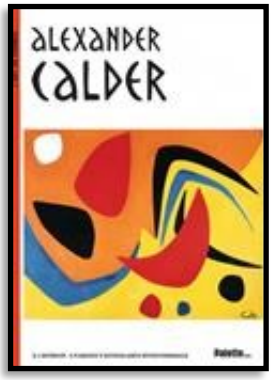
Nombre d'hypothèses et d'expérimentations eurent lieu individuellement ou en binôme, avec ou sans de la lumière et toutes sortes de sources lumineuses.

Nous avons ensuite essayé de créer, de dessiner des ombres sur de grands papiers blancs ou sur nos cahiers de dessin. Nous en avons conclu que pour faire une ombre, il faut de la lumière, qu'une ombre est noire, que l'on peut changer la taille de son ombre quand on se déplace.

Emma et Lylou

Lors d'une récréation, nous avons joué avec nos ombres et nous les avons observées à différents moments de la journée, en fonction de la position du soleil.

En classe, sur le point de rassemblement, nous avons vu des ombres avec le reflet des paillettes de nos vêtements. Nous avons utilisé le grand écran blanc pour créer des ombres chinoises. Nous avons constaté que lorsque l'on bouge, notre ombre aussi et qu'elle nous suit partout tant qu'on est au soleil.



Grâce à cet ouvrage, nous nous sommes amusés à reproduire des oeuvres mais aussi à composer nos propres tableaux avec plus de 80 autocollants repositionnables.

En art avec le projet Calder, nous avons fabriqué un mobile avec des cure-pipes et nous avons essayé de trouver l'ombre des formes géométriques vides ou pas, opaques ou transparentes. Nous avons dessiné les ombres en fonction de nos recherches.
Les enfants de la classe ont réinvesti le projet sans qu'aucune consigne ne soit donnée par la maîtresse : dans la décoration de son portfolio d'art, dessin des ombres chinoises qu'une petite fille réalise le soir avant de se coucher avec son papa sur le plafond de sa chambre.
Nous avons fini notre projet avec quelques extraits du film de Michel Ocelot, *Les Contes de la nuit,* en parlant du théâtre d'ombres.
Qui sait, fabriquerons-nous peut-être le nôtre en créant notre histoire en atelier de langage ?

Nous continuerons à découvrir chaque soir des histoires d'ombres qui vont nous passionner, histoire de ne pas oublier qu'elles sont partout et qu'elles sont nos meilleures amies. Bravo aux élèves qui collaborent toujours aussi bien aux projets de classe. C'est un réel plaisir de travailler avec vous au quotidien.

Laurence Farcy

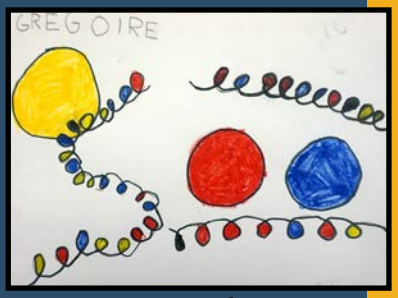
L'apprentissage de l'écriture par l'Art

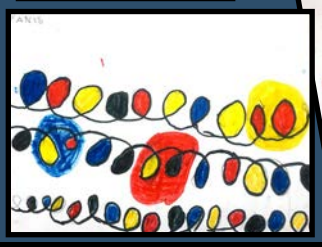
GS3

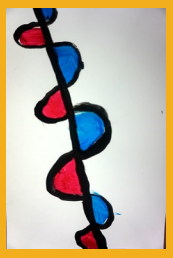
Nos oeuvres sont accrochées sur le tableau de classe.

BRAVO !

GS1

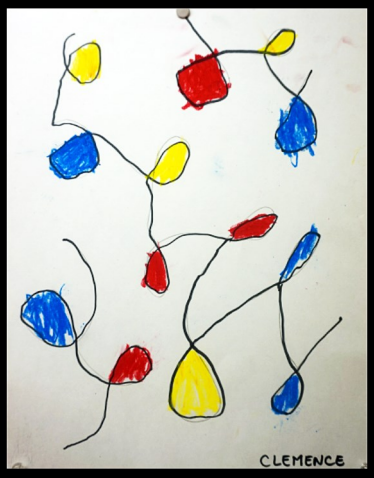






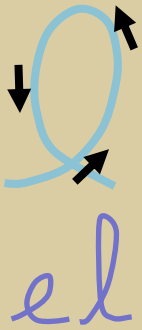
Les élèves ont découvert les boucles par le biais d'étude d'œuvres, en particulier celles de Calder, puis ils se sont amusés à tracer des boucles de différentes tailles. Ce travail les a conduit à écrire des mots comme «le» et «elle».

GS2

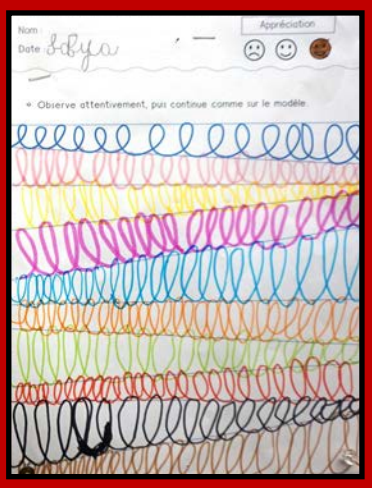


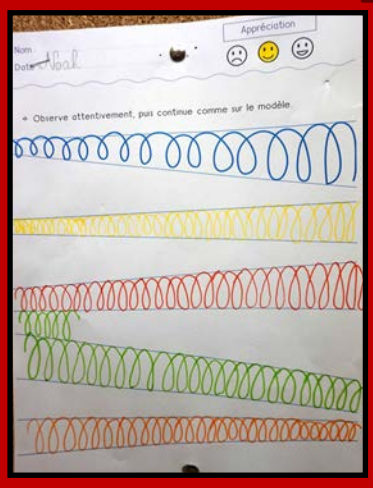
Modèle utilisé

La boucle



GS4





A la découverte des boucles avec Calder et d'autres artistes

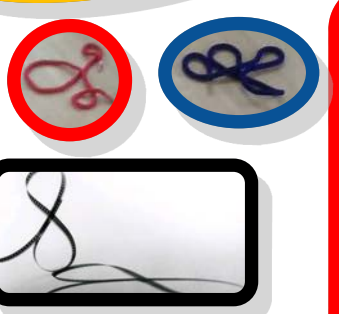
Un exemple de démarche en graphisme

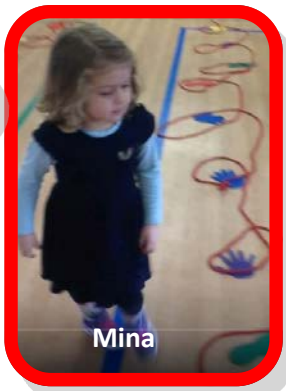
« *L'art est un fruit qui pousse dans l'homme, comme un fruit sur une plante ou l'enfant dans le sein de sa mère*. »

Jean ARP, 1948.

Après avoir observé et décrit ce motif en classe et dans l'environnement proche, nous avons recherché ces formes dans des revues, des catalogues, sur des reproductions d'oeuvres d'art comme *Copeaux de spirales* d'Alexander Calder (1969), Jean Arp, *Trente* de Wassily Kandinsky (1937), le rhinocéros de Nathanael Butta (1965), ainsi que sur nos enluminures du Moyen Age.

Nous sommes d'abord allés en salle de motricité pour les représenter : construire des boucles, tourner autour, les suivre du doigt ou du pied, les reproduire à travers diverses manipulations.





Nous avons établi en classe un répertoire d'images de boucles, puis nous en avons prélevé de toutes sortes à l'aide d'un papier calque et de revues ou de photographies.

Enfin, nous nous sommes entraînés à reproduire toutes sortes de boucles ascendantes, descendantes, en variant les outils, les matières, les couleurs, les supports et leur orientation.

Dans le cadre de notre projet sur Calder, nous avons fabriqué des algues en forme de boucles de haut en bas pour notre poisson mobile ; nous avons utilisé le pouvoir créatif de la tablette graphique iPad via *Doodle Buddy Paint Draw* pour créer une forêt de boucles.

Après la découverte des fonctionnalités de cette application pédagogique, nous avons changé l'outil et la couleur, puis écrit notre prénom, effacé, construit un paysage à l'arrière de notre oeuvre pour enfin sauvegarder notre travail et le photographier.

Forts de nos découvertes en graphisme, nous avons fait des boucles sur notre cahier d'écriture pour nous initier à l'écriture cursive. Ce travail en amont nous servira à mieux écrire les lettres qui utilisent ce motif comme les «l», les «e», les «j», les «g», les «f».

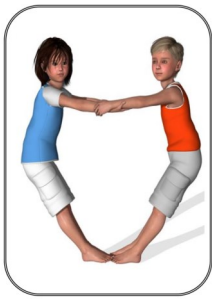
Bon voyage au pays des boucles des GS4.

AEC APE - Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique

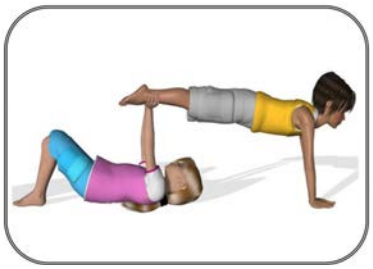
L'acrosport en GS4 avec Calder

« J'ai toujours adoré le cirque : à New York je faisais des croquis pour un journal satirique, La Police gazette. J'avais un laissez-passer. J'y allais tous les jours. C'est de là que date ma décision de réaliser un cirque pour me distraire...» **Alexander CALDER.**

Pour finaliser le projet Calder et sa fascination pour le cirque, nous avons commencé un cycle de six semaines d'acrosport dans la salle de motricité.



C'est ainsi que les enfants ont développé et appris à mettre en jeu leurs possibilités corporelles, tout en développant le travail d'équipe.



https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2013/02/20-fiches-acrosport-encadrées.pdf

Il a fallu maîtriser son équilibre, diminuer ses appuis au sol, faire tour à tour des actions différentes : porter, parer, voltiger, connaître les mesures de sécurité, oser montrer et se montrer, communiquer à haute voix : «*prêt, attention, je descends …».*

Après avoir fait le jeu des statuts immobiles seul ou à deux et plusieurs exercices d'échauffement, chaque équipe de trois a réalisé et présenté une figure proposée par la maîtresse.

Les photos ci-dessous vous montrent l'alternance des rôles au sein de l'équipe, la présentation des figures, les essais et les réussites.

LA SECURITE EN ACROSPORT

Les règles d'or

<u>Connaître les points d'appuis sécuritaires</u> (dorsales et cervicales).

<u>Communiquer à voix haute</u> : «es-tu prêt» «attention je monte», «attention je descends».

Un des élèves du duo ou trio est chargé de compter à haute voix (3 secondes) pour aviser le groupe du démontage de la figure.

<u>Pas de chaussures</u> : travailler nu-pieds ou en chaussettes.

<u>Pas de bijoux</u>

<u>Les cheveux attachés</u>

Proposer un tapis ou une parade qui aide et sécurise. La parade est utilisée durant les apprentissages. Elle n'est pas souhaitable lors de la présentation d'un enchaînement.

A l'école, <u>ne pas encourager la prise de hauteur</u> mais plutôt la <u>complexification</u> par le renversement, la diminution du nombre d'appuis.

Commencer chaque séance par une situation <u>d'échauffement</u>.

L'univers merveilleux du cirque

Puis une fois rentrés en classe, nous avons dessiné nos figures.
Les dessins sont tous magnifiques et attestent de l'enthousiasme des enfants.

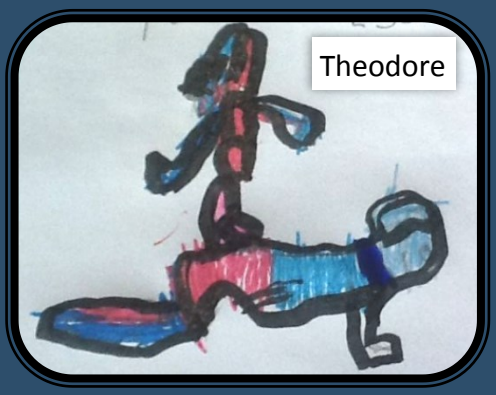
Aglaé

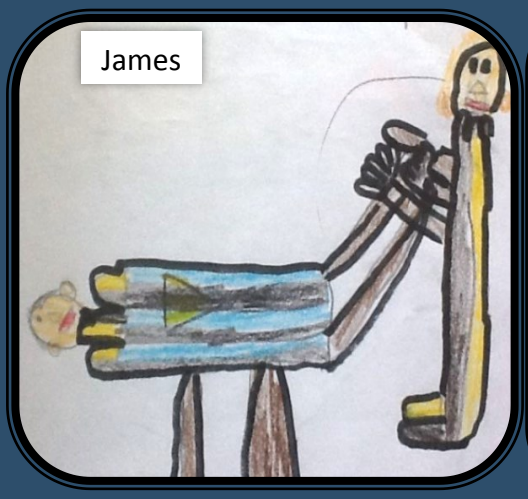
Olivier

VIVE LE CIRQUE

AVEC L'ACROSPORT !

Olivier


Theodore

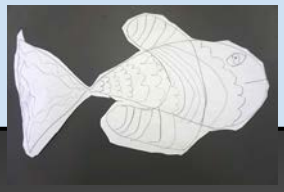

James

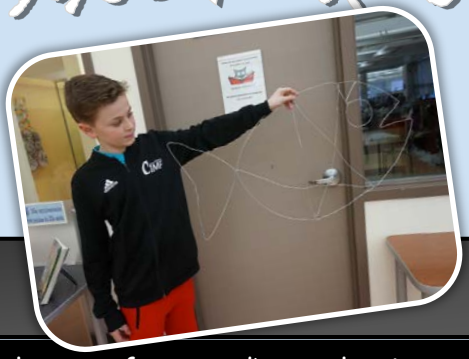
Emma

Sierra

Danseurs, écuyères, équilibristes, jongleurs, trapézistes, voltigeurs...

Modélisation des poissons

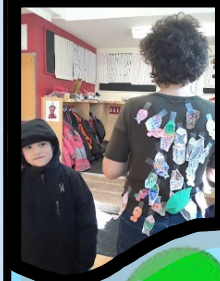




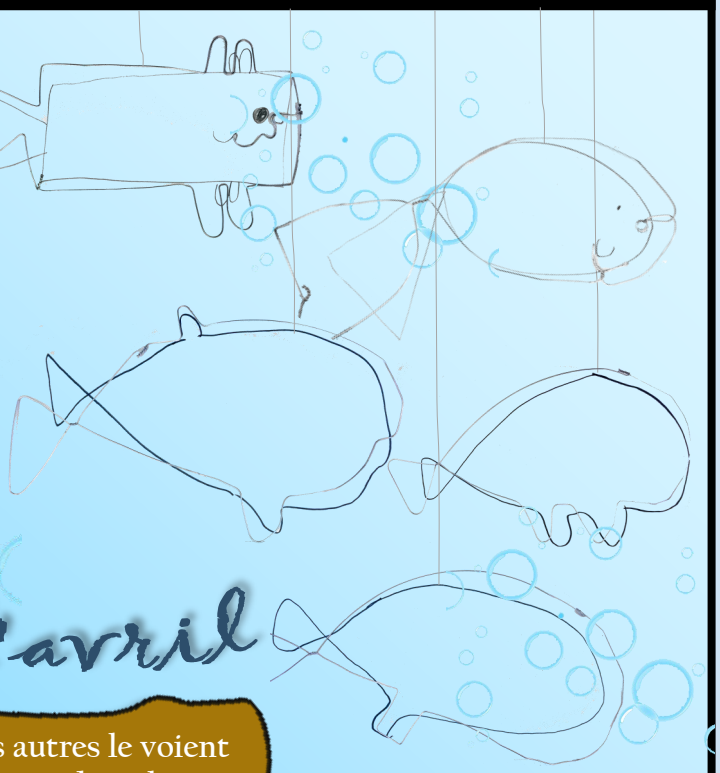
Éric (5e3) présente le premier prototype animalier

Les 5e3 , sous la supervision de leur professeur d'arts plastiques, Henri Delannoy, ont reproduit en fil de fer les esquisses de poissons imaginées et dessinées par les maternelles.

Chacune des classes de GS a ainsi pu décorer son poisson mobile à la manière de Calder.



Les cours, les dessins et les tableaux d'artistes, comme la sculpture mobile du poisson de Calder, ont remplacé la tradition du 1er avril, même si la classe des GS4 a entonné une comptine, alors que celle des GS2 a préféré coller dans le dos de leur maîtresse des poissons d'Avril !



Le poisson d'avril

J 'ai accroché dans ton dos
Un poisson d'Avril
C'est un machin rigolo
Le poisson d'Avril
Tu ne sais pas que tu l'as
Tu marches tranquille.

Mais tous les autres le voient
Ton poisson d'avril.

Aï Kaï poisson japonais

(Sophie Makhno - Benoît Kaufman)

Aï Kaï Aï Kaï
Poisson japonais
Aï Kaï Aï Kaï
Ne parle jamais

Il fait avec ses nageoires
De grands papillons changeants
Qui deviennent roses
Au soleil couchant

Aï Kaï Aï Kaï
Poisson japonais
Aï Kaï Aï Kaï
Ne parle jamais

Pourtant il sait des histoires
Que lui raconte le vent
Et qui feraient frémir
Les petits enfants

Aï Kaï Aï Kaï
Poissons japonais
Aï Kaï Aï Kaï
Ne parle jamais

POISSON rouge

Paroles et Musique :
Jean Naty-Boyer

1. Dans les eaux d' la Mer du Nord
Nage un tout petit poisson
Un vilain poisson qui mord
Mange le petit poisson

Refrain :

Poisson rouge poisson d'or
Si tu bouges tu es mort
Si tu bouges tu es mort
Poisson rouge poisson d'or

2. Lequel sera le plus fort
De ces deux malins poissons
Voici les marins du port
Plus malins que les poissons

Refrain

3.Déjà les filets du bord
Emprisonnent les poissons
Il est bien triste le sort
De ces malheureux poissons

Refrain

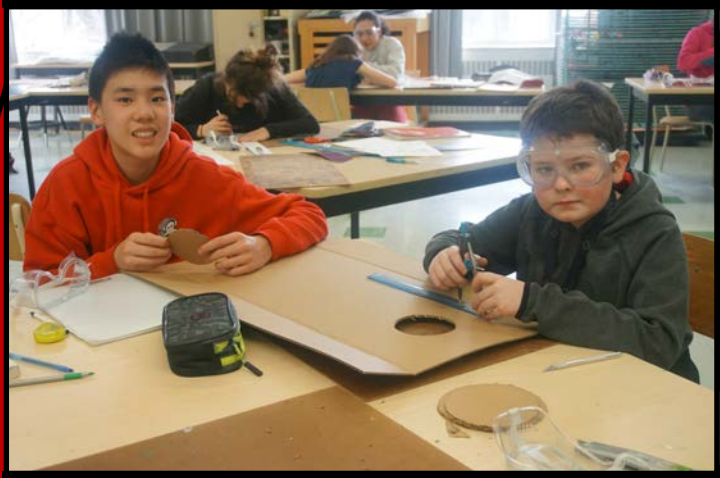
4. Mais vivent les harengs saurs
Et tous les autres poissons
Poisson rouge poisson d'or
Tout finit en queue
d' poisson

Refrain

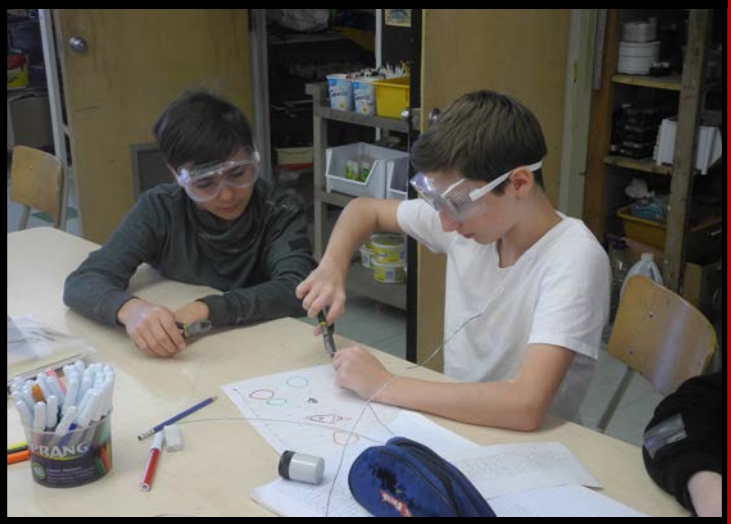
Les GS4 sont fiers de nous présenter leur mobile poisson en fil de fer décoré de perles multicolores.

LA TRANSFORMATION DU FIL DE FER EN MOBILES

Les élèves de 5e3 réalisent un dessin préparatoire à partir de leur

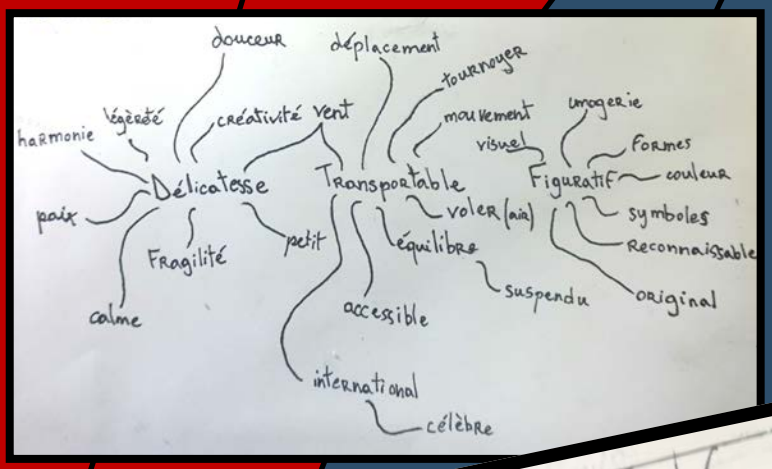


essaim de mots et en font une esquisse dont ils découpent les formes

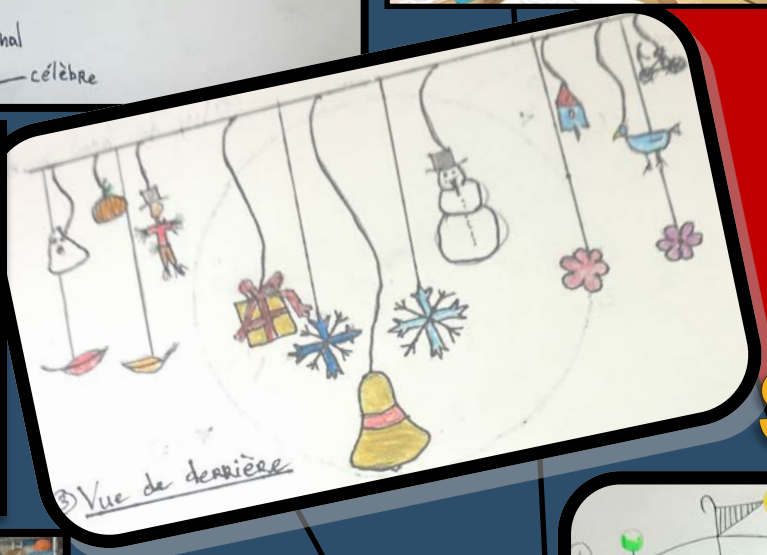


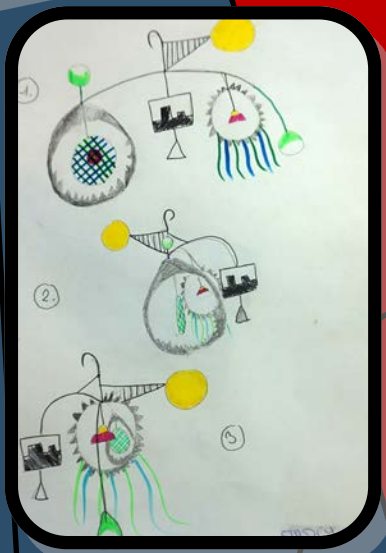
dans du carton avant de se lancer dans la fabrication de leur sculpture.

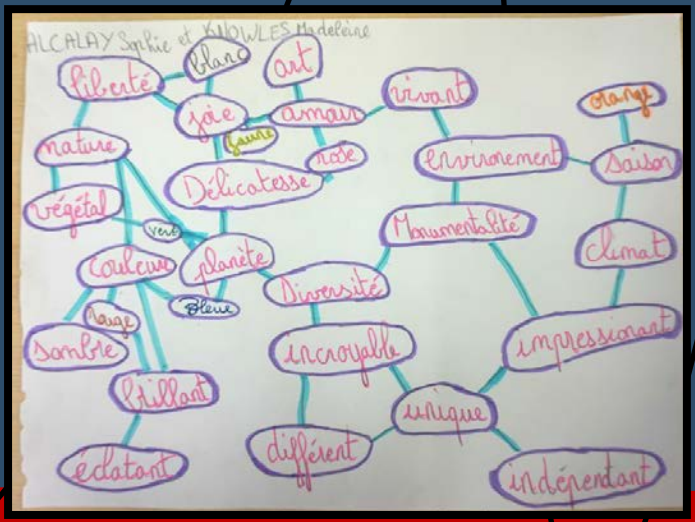
MOBILES



La forme et les lignes sont importantes dans la composition de l'oeuvre. Son équilibre et son mouvement en dépendent.







Découvrez en grande première

Une exposition inspirée de l'univers

Stabiles

Expérimentation sur l'ombre et la lumière

Une nouvelle expo installée au CDI met en vedette les œuvres des jeunes artistes de maternelle et du secondaire, en particulier les cinquièmes.

Portes ouvertes: mercredi 22 et jeudi 23 mai entre 15h00 et 19h00

Vernissage privé: 21 mai à 14h30

Félicitations

LES MATERNELLES

POUR

VOTRE BEAU TRAVAIL

Gouaches

En référence au tableau de *Calder*

« Balloons »,

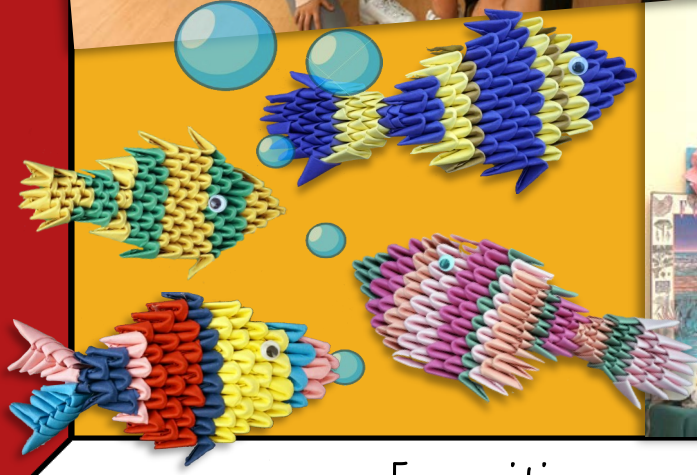
1971

par les GS 3

Les vagues

Les acrobates

Exposition au CDI: jusqu'au 14 juin

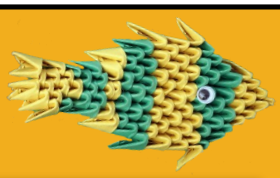


Exposition au CDI: jusqu'au 14 juin

Les premiers visiteurs

Exposition au CDI: jusqu'au 14 juin

Portes ouvertes du 22 au 23 mai



Félicitations aux GS et aux 5e pour leur investissement dans le projet. Un merci particulier à Sara de 3e1 pour nous avoir aidé à mettre en place « *Le monde merveilleux des océans, vu par Calder* ».

Exposition au CDI : jusqu'au 14 juin

Un succès total !

PLUS DE 200 VISITEURS SUR DEUX SOIRÉES

Quelle est belle l'idée d'avoir imprégné les maternelles dans l'univers de Calder!

Les mouvements de Calder plaisent, enchantent, mais c'est avant-tout de l'invention.

La créativité et l'originalité sont au rendez-vous chez les petits de 5 ans et cette exposition reflètent cette demarche artistique.

Bravo aux enseignantes et aux artistes en herbe!

Sabine Monpierre

La magie de Calder à travers le regard des enfants. Bravo les GS et les plus grands !

Les parents de Simon B. GS4

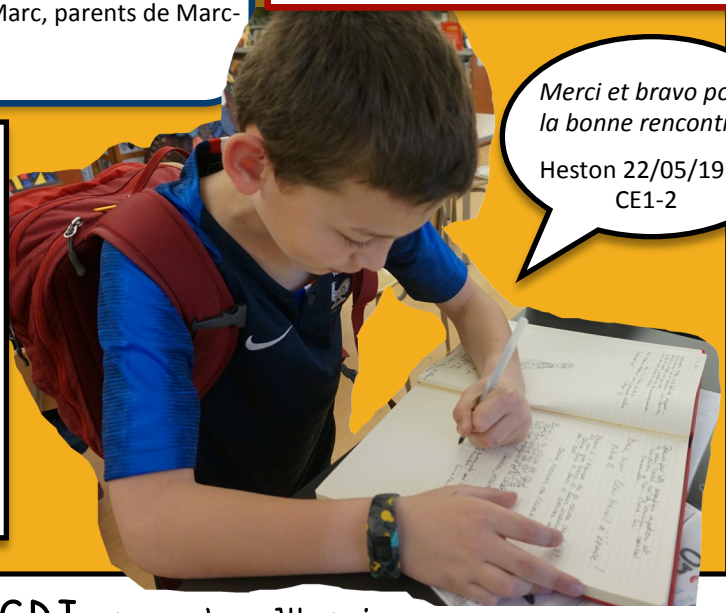
Bravo à tous les artistes de CiMF! Les artistes, ceux qui imaginent, ceux qui réalisent et aussi ceux qui accompagnent.

Gaelle et Jean-Marc, parents de Marc-Alexandre GS3

Quel voyage ! Partout des formes, des couleurs, des découvertes! Les grands et les petits ont créé de la magie « Caldérienne » !

Merci !

Isabelle, maman de Hinatea GS3 et Vaiana 5e2



Merci et bravo pour la bonne rencontre.

Heston 22/05/19
CE1-2

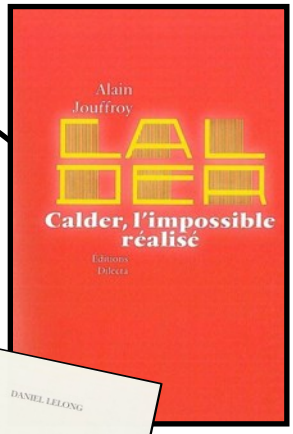
Exposition au CDI: jusqu'au 14 juin

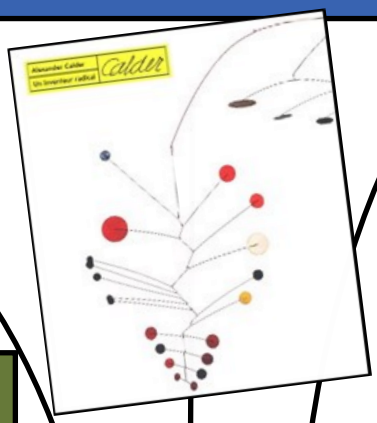
CALDER

LISTE D'ACQUISITIONS

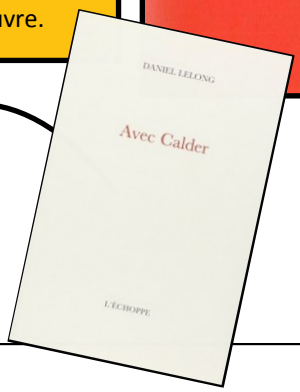
Une exposition rétrospective «Alexander Calder : un inventeur radical» ayant eu lieu au MBAM du 17 septembre 2018 au 10 février 2019, composée d'une centaine d'œuvres, dédiée au sculpteur américain et au caractère novateur de son art.

Poète, écrivain et critique d'art, A. Jouffroy mêle le récit de ses rencontres avec le sculpteur faites au cours des années 1970 à l'évocation de son œuvre.



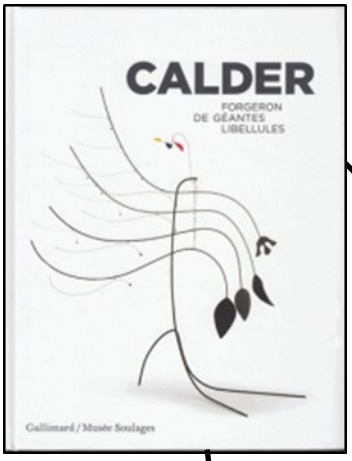


Le catalogue de l'exposition «Tisser la couleur» de 2015 au Musée de Lodève (Hérault), rassemble des tapisseries des années 1960 et 1970 réalisées à partir des cartons d'artistes renommés, dont Calder, Delaunay et Miro.

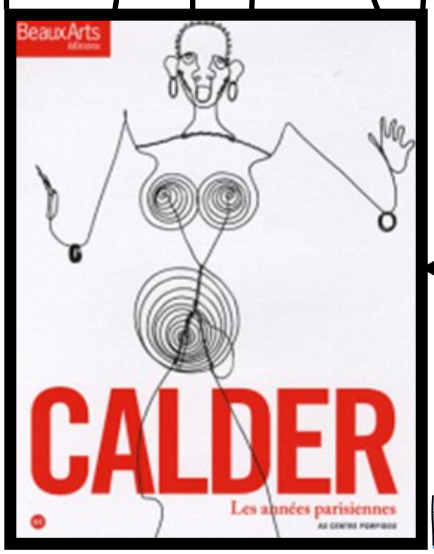


Daniel Lelong réunit un bon nombre de souvenirs dans un texte vibrant d'amitié et d'admiration pour ce sculpteur américain ayant choisi de vivre en France dans la seconde partie de sa vie.

Ce catalogue nous fait découvrir l'artiste à travers ses gouaches et ses dessins qui font partie des collections du Musée Zervos dans le cadre de l'expo «Calder à La Gouacherie», 2017.



Ce catalogue présente l'exposition «Calder : forgeron de géantes libellules» qui a eu lieu au Musée Soulages en 2017. Il décrit, par touches thématiques, la carrière de l'artiste qui s'étend de 1925 à 1976.



Publié à l'occasion de l'exposition «Les années parisiennes au Centre Pompidou», ce numéro de Beaux-Arts donne un aperçu des créations que Calder produisit pendant son séjour à Paris entre 1926 et 1933, composées essentiellement de sculptures mobiles.

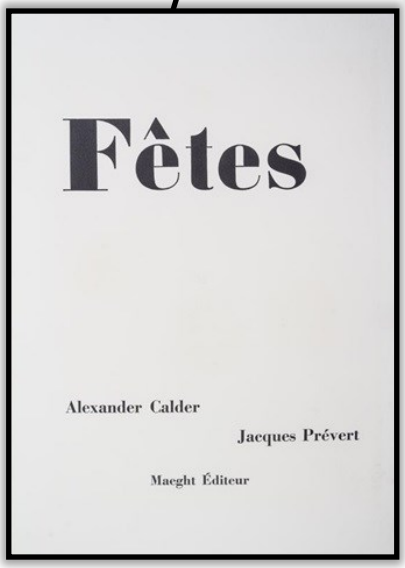
FÉVRIER 2019

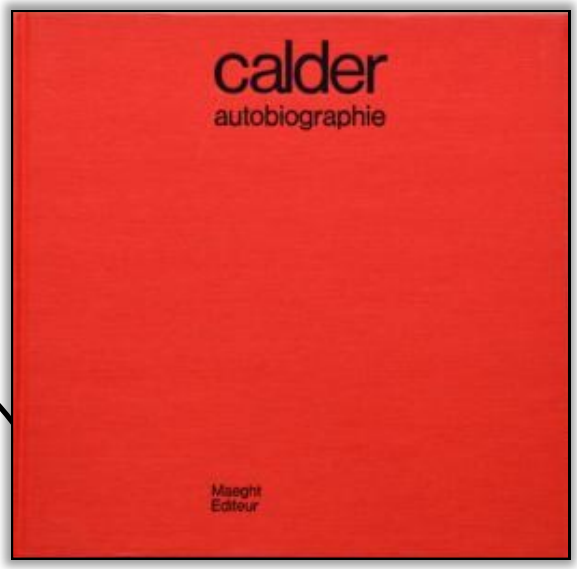
CALDER

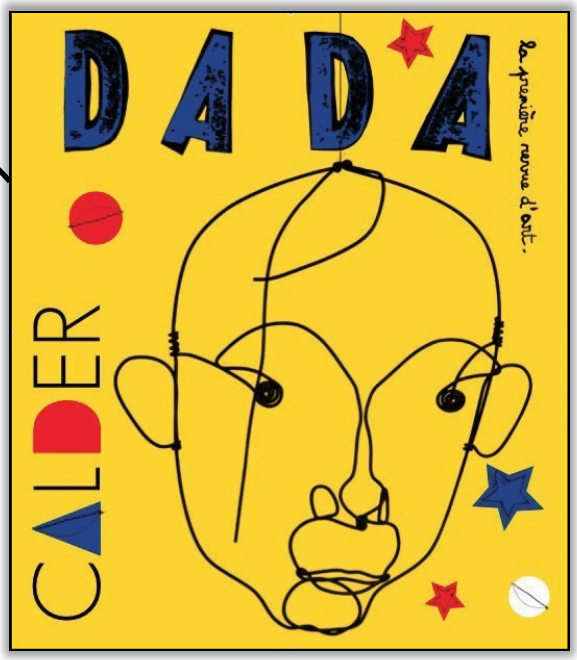
LISTE D'ACQUISITIONS

En 1971, *Calder* et Jacques Prévert travaillent ensemble à ce livre .

Petits aphorismes, graffiti, collages, poèmes-proverbes, anecdotes, scénarios, la poésie de Prévert apparaît dans le pouvoir des images, jaillit de la confrontation des différences; et les recueils illustrent dans leur composition cette esthétique du collage et de la diversité.







Alexander Calder (1898-1976) remue le petit monde de la sculpture avec ses œuvres en fil de fer, ses mobiles qui bougent dans le vent, ses stabiles qui poussent dans les grandes villes et son incroyable cirque qu'il anime lui-même « Pourquoi l'art devrait-il être statique ? » En effet… Merci Monsieur Calder !

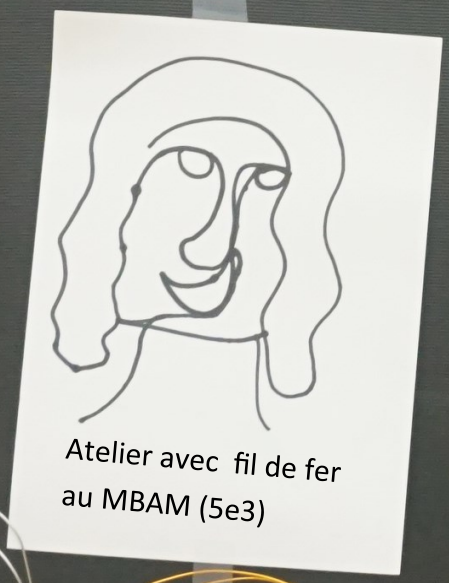
FÉVRIER 2019

Les successeurs

Robert Morris

Jean Tinguely

Louise Bourgeois



Atelier avec fil de fer au MBAM (5e3)

« L'art abstrait ne représente pas le monde sensible (réel ou imaginaire). Il utilise la matière, la couleur et la ligne pour elles-mêmes. »

© 2018 Dictionnaires Le Robert - Le Petit Robert de la langue française p.12