

Projet du Héros

Une expérience de création assistée..

Isabelle Fabien, enseignante en arts plastiques

École Louis-Riel de la Commission Scolaire de Montréal

Projet de sculpture en bas-relief avec des élèves de 4ème et 5ème secondaire

Collaboratrice : Joëlle Tremblay artiste et professeure Université Laval

Conseillère pédagogique : Nicole Sorel

Chargée de projet MELS : Nicole Turcotte

Projet du Héros

Qu'est-ce qu'un héros, une héroïne?

Est-ce le héros en moi, à l'extérieur de soi? Est-ce le héros de mon enfance ou un héros provenant de l'histoire... Quelles seraient ses prérogatives, ses attributs, ses fonctions... Quelles sont les valeurs qu'il (elle) incarnerait? Homme ou femme, aurait-il la mission de protéger, défendre ou nourrir, consoler ou transgresser? Un projet collectif avec deux classes qui travaillent simultanément sur ce projet de sculpture de relief aux dimensions d'envergure colossale en polystyrène extrudé recouvert de ciment. Ce projet, plus grand que nature de par sa matérialité, touche à l'intemporel, à l'immortel... à l'étoffe même du héros!

Les origines...

J'accepte de collaborer à une demande du Ministère de l'Éducation du Loisir et des Sports (du Québec) pour un projet promotionnel pour le (nouvellement créé) mois de la culture 2008-2009, qui a pour but l'intégration de la dimension culturelle à l'école. Cette année la thématique du « héros » a été retenue avec comme slogan: « Dis-moi qui est ton héros ».

La défunte semaine des arts, laisse désormais sa place à un élargissement de sa mission, celle d'intégrer les quatre arts (arts plastiques, musique, art dramatique et danse) à deux autres disciplines, soit le français et l'histoire. Le ministère (MELS) réalisera 6 capsules vidéographiques qui pourront être

consultées sur son site promotionnel. Le lancement de cet événement aura lieu de février 2009. Je suis l'enseignante chargée de réaliser un projet en arts plastiques.

Nicole Turcotte est mandatée par le ministère pour superviser la production vidéographique et s'occupe de la logistique du projet. Nicole Sorel, conseillère pédagogique en arts plastiques pour la commission scolaire de Montréal supervise la réalisation du projet, collabore à l'élaboration des stratégies pédagogiques et voit au bon déroulement de la réalisation à chacune des étapes. Le projet bénéficie d'une allocation pour l'embauche d'un(e) artiste (5 jours). Mon choix se porte sur Joëlle Tremblay (artiste /pédagogue) pour ses qualités d'artistes et de sa grande expérience de mener à terme des projets d'envergure avec des

publics non-initiés. Spécialisée dans la réalisation de projets de murale, elle me propose d'emblée une nouvelle avenue; un projet de sculpture en bas-relief monumental. Défi de taille qui m'enchanté d'emblée; profiter de la présence d'une collaboratrice pour me soutenir dans la réalisation d'un projet colossal me ravit instantanément! Deux groupes de 4e et 5e secondaire seront choisis pour participer au projet.

Allumer... le désir! Provocation... mise à feu!

Aborder la thématique du héros...

Qu'est-ce qu'un héros?

Qu'est-ce qu'un geste héroïque?

Définitions ..., initier et avancer le questionnement:

Quels sont les modèles, personnes que l'on admire (près de soi également)?

Suis-je moi-même un héros? Ai-je déjà posé un geste héroïque?

Qu'est-ce qu'une idole? Quelle est la différence entre idole et héros?

Les héros : quel serait l'aboutissement de ses actions?

Que nous laissent-ils en héritage? Que reste-t-il après leur passage?

« Le héros défend ce qu'il y a de plus précieux : la vie humaine ».

Dérives possibles...

Les idoles, les vedettes se prennent pour des héros, cependant, ils nous détournent de l'essentiel... Peuvent-ils faire des massacres au nom de l'argent, du pouvoir, pour gagner en supériorité, dominer, imposer... Que nous laissent-ils en héritage? Le monde est-il meilleur suite à leurs actions?

La valorisation de la beauté pour elle-même, l'obsession de la minceur, voire l'anorexie chez les jeunes souvent influencés par des standards

impossibles à atteindre... qu'ont-ils à offrir comme solutions aux problèmes de l'humanité? La valorisation du vedettariat instantané versus accomplissement de soi par le travail, la volonté, la discipline, la persévérance...

Carte d'idées

DÉFINIR LES GRANDES CATÉGORIES ...(écrire sur un grand papier fixé au tableau)

Comment va le monde? Pensez-vous qu'il y aurait des choses à changer dans ce monde? Quels sont les grands maux de notre civilisation?

Connaissez-vous des personnes qui agissent et se mobilisent pour changer les choses?

Que peut-on faire pour mieux vivre?

Quelles seraient les principales causes à défendre pour que le monde soit meilleur? »

Ensemble en grand groupe, nous inscrivons sur un grand papier les idées des élèves pour tenter d'obtenir un consensus: famille, amis, histoire, cinéma, sport, artistes...etc.

Voici la liste des qualités, valeurs et causes définies par les élèves :

1er groupe

QUALITÉS	VALEURS	CAUSES
Courage Détermination Dévouement Imagination Création Curiosité	justice familiale égalité entraide libérale amour	paix lutte à la pauvreté maladies guerre, violence pédophilie environnement (changements climatiques)

2ème groupe

DIEU - DÉESSE - HERMAPHRODITE

Aider les pauvres, justice sociale, éliminer la violence, le racisme, la pédophilie, le sexisme.... Éduquer

QUALITÉS : avoir du cœur au ventre, générosité, volonté, altruisme, persévérance, courage, volonté, force morale, beauté, amitié, famille, respect, leadership, environnement, imagination, curiosité, sagesse...

Héros près de soi, en soi, celui des autres, ceux issus de la culture générale et populaire...

Par la suite, en équipes réduites (5-6 élèves), nous poursuivons la réflexion en élaborant un répertoire des catégories de héros et ajoutons pour chacun d'eux, les raisons de notre admiration : courage, volonté, persévérance, etc. Aucune proposition ne sera rejetée d'emblée, mais les figures dites « destroy », les images négatives, la violence gratuite de type « Bonnie and Clyde » seront traités selon l'aboutissement de leurs actions... que nous ont-ils laissé en héritage...? Ont-ils travaillé au mieux-être des gens, ont-ils fait avancer la société, ont-ils contribué à fabriquer un monde meilleur?

(On se rend compte que la définition du héros s'inscrit dans le processus identitaire : le « qui je suis » se révèle dans les choix et préférences, précise l'axe principal des valeurs des élèves).

Définition de la thématique : le héros est quelqu'un qui transforme, change le monde de façon positive.

Pourquoi faire un projet d'envergure? Pour laisser des traces de notre passage au secondaire dans un lieu commun (la cafétéria), découvrir l'engagement dans un projet plus grand que la somme de nos efforts, faire partie d'une aventure réelle!

Vers la réflexion...

Dresser la liste des héros de notre culture et des cultures du passé, du présent, d'ici et d'ailleurs:

Quels sont les héros de l'innovation, ceux qui franchissent les obstacles... pensent autrement...**PRENNENT DES RISQUES!**

- Les héros de la mythologie : un récit, une histoire racontée pour parler des dangers et des écueils de la vie, des comportements nuisibles pour soi et pour les autres...Ex : Ulysse (Calypso qui l'entraîne dans la perdition...)

Télémaque (psychologie : se séparer de la mère et partir à la recherche du père, symbolique ou réel...)

Parallèle avec la tentation de quitter l'école « j'ai un idéal mais je deviens un « bum », une racaille, un marginal »! Rôle de la femme dans la mythologie: attise le guerrier, provoque le désir amoureux... Elle a la grâce, la sagesse, fait œuvre de réconciliation, rédemption, sérénité...

- Les héros de notre histoire : Louis-Riel, Radisson, Desgroseiller, Jeanne- Mance , les défricheurs, premiers colons, premiers défenseurs de notre identité...
- Les peuples autochtones : les totems
- Culture des jeunes : les mangas, les jeux vidéos (quelles sont les valeurs défendues?), les sports..., les super héros...
- Les héros de mes parents (comment poursuivons-nous (ou pas) la tradition?)
- Les grands chefs spirituels issus des religions... de la philosophie...
- Les créateurs en arts visuels :
Christo et Jeanne-Claude « The running fence » et autres lubies...
Jordi Bonet, René Derouin, etc. (artistes Québécois ayant travaillé en bas-relief)
...des artistes contestés, qui ont transgressé les codes de représentation...l'ordre établi!
- Ingénierie : le pont de l'île du Prince -Edouard
- Les grandes réalisations architecturales : Frank Gehry avec le Musée Guggenheim de Bilbao
- Écologie : Greenpeace, Jean Lemire et le bateau d'exploration antarctique le « Sedna » (politique, curiosité scientifique)
- Les personnages dévoués aux autres, qui défendent des causes :
Mère Thérèse... Docteur Béthune, Ingrid Bétancour...
- Chanteurs et poète : Slam, Grand corps malade... le courage d'aller à contre-courant
- Cinéma : Spielberg; innovation, recrée les grands mythes
« La matrice » personnage de sauveur, défenseur des forces du mal...
- Littérature :Harry Potter, Seigneur des anneaux
- Autres possibles...

Passage à l'acte...

Inspiration...

Nous proposons alors d'inventer un personnage héroïque qui aura pour fonction de changer le monde. Chaque élève invente son personnage et fait des croquis dans son cahier de traces. Nous offrons aux élèves un éventail des héros de l'histoire et abordons les notions de représentation symbolique (ex. : les ailes du talon d'Achille). Ils devront choisir entre la représentation d'un personnage féminin ou masculin.

Chaque personnage doit être investi d'une cause à défendre.

Documentation

Nous leur fournissons des banques d'images (ou recherche personnelle): faune, flore, carapaces, insectes, boucliers, chevaliers, héros d'hier et d'aujourd'hui.

Les élèves forment trois grands groupes. Très vite, les élèves « bons en dessin » deviennent rapidement les mandataires du groupe et leurs idées font loi. Difficile d'entrer dans cette sphère émotive où les suggestions sont perçues comme des contraintes. Il faut consolider sans imposer, influencer bien indirectement et avec doigté. On saura contourner cette difficulté plus tard pour que chaque élève ait conçu et soit responsable d'une partie de l'œuvre finale.

Héros issus de la mythologie : Egypte, Grèce antique, Inde, artistes divers, artistes d'ici ayant travaillé le bas-relief

Livres de références de la bibliothèque...

Affiches d'artistes visuels contemporains et artistes issus de la culture populaire...

Exercices et expérimentations

Choix d'un signe, symbole, icône : représentation d'un élément de ma culture actuelle, d'un élément du passé (de mes parents, de l'histoire) et d'un élément qui représente l'avenir (formes organiques, fabriquées, mécaniques...)

Croquis de motifs provenant au choix : de la faune, de la flore, d'un lien culturel...

Vocabulaire : le BAS-RELIEF

Croquis des motifs avec ombres et lumières. Références à l'art Egyptien, Roman, Gothique, Artistes contemporains...

Armures, écussons, emblèmes, armes, armées...

La réalisation des oeuvres

L'alchimie de l'artiste...

Le travail de l'artiste a été de convaincre les élèves que « leurs » idées ont été récupérées dans un nouveau schéma, où chaque élève au final, retrouvait un élément de son croquis, photocopié et assemblé dans un nouvel ensemble, regroupant les élèves des deux classes, dans 3 projets différents. On a présenté au tableau les noms des élèves ainsi que leur projet d'appartenance :

Projet A

Héros de la paix (contre les préjugés et les divisions du monde) ;

Le héros de la Paix (lutte aux maux de la terre, aux préjugés). Les figures grotesques (préjugés) en forme de têtes morbides inspirées des gargouilles et autres représentations de la calamité, sont gravés en relief et motifs sur une amphore Grecque en arrière plan du personnage. L'héroïne empêche ces maux du monde d'émerger de par la position de ses bras qui les retient de se manifester...

Projet B

Le héros de la justice (la connaissance, une arme de protection et d'équilibre) ;

Une représentation de trois têtes fixées à un seul corps: une de sagesse, une de jeunesse et une de justice (au centre). Les symboles de la connaissance scientifique, mathématiques etc. sont incrustés au costume, et les pieds deviennent des racines qui puisent dans la terre l'essentiel de la connaissance ainsi que la force de lutter...

Projet C

Le couple héros de la planète (terre, eau, air, feu);

Les croquis ont été reproduits sur de grands papiers kraft aux mêmes dimensions que la structure finale de polystyrène extrudé (isolant rose ou bleu de haute densité). Certains croquis sont redessinés de manière à construire un volume

supplémentaire (l'enfant en gestation, les armures, genouillères, etc.). L'environnement : le couple héros de la planète : elle porte le renouveau, tisse un lien entre les ancêtres et le monde à venir.

Lui avec casque et armure défendeur et protecteur...

Les ailes autour d'eux comme un manteau portent les animaux des mers et des airs, les végétaux... la terre et la mer sous les pieds...

CONCLUSION

Il ne faut certes pas oublier que ce fut un projet colossal, voire « héroïque », ne serait-ce que pour les considérations physiques et matérielles qu'un projet d'envergure peut générer (organisation physique, logistique des groupes, changements à l'horaire, etc.). Il faut néanmoins retenir l'aboutissement concret d'une œuvre collective, la fierté des élèves à mener jusqu'au bout une telle entreprise de création. Nous retenons l'engagement des élèves (on en a tout de même perdu en cours de route!), les qualités plastiques et symboliques des héros, les préoccupations des élèves sur des sujets qui les dépassent mais dont ils ont pu s'approprier les causes, les rendre visibles pour exprimer de manière symbolique leur attachement aux valeurs humaines de solidarité, de conscience sociale et environnementale.

Détails

Est-ce le héros en
moi, à l'extérieur de
soi ?

Est-ce le héros de
mon enfance ou un
héros provenant de
l'histoire... ?

Quelles seraient ses
prérogatives, ses
attributs, ses
fonctions... ?