

L'ESCLAVE REBELLE

AVEC LES ÉLÈVES

Antoine-Louis Barye,
Lion au serpent, 1835

Statue de forme humaine,
fouilles d'Aïn Ghazal, Jordanie,
VIIe millénaire av. J.-C.

Guillaume Ier Coustou,
*Cheval retenu
par un palefrenier*,
dit *Cheval de Marly*, 1745

VOIR EN ANNEXES

- Les outils : correspondance entre les outils et leurs traces
- Enquête sur l'histoire des *Esclaves* : Giorgio Vasari, « Vie de Michel-Ange Buonarroti, peintre, sculpteur et architecte florentin », in *Les Vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes*, 1568.
- Enquête sur l'histoire des *Esclaves* : rallye web

DÉCOUVERTE DE L'ŒUVRE

Objectifs :

apprécier une sculpture sous tous ses angles, découvrir ses étapes de création, connaître les grands principes de la sculpture

Durée :

1 heure

Matériel :

cartel de l'œuvre ; document
« Correspondance entre les outils et leurs traces » ; trois vues de *L'Esclave rebelle* ; *L'Esclave mourant* ; statue d'Aïn Ghazal ; *Lion au serpent* de Barye

web

matériel divers
(crayon, ciseaux...)

document

image

traitement
de texte

QUI EST CETTE FIGURE, QUE FAIT-ELLE ? LES EXPRESSIONS, LA NUDITÉ, LA POSE, LE TITRE

Vues
de *L'Esclave
rebelle*
et de *L'Esclave
mourant*

Cette première activité peut aussi s'appuyer sur l'étude conjointe de *L'Esclave rebelle* et de *L'Esclave mourant*.

En classe entière

Observer les statues sans en connaître le titre et inviter les élèves à :

- Mimer les corps et exprimer ce que l'on ressent en prenant ces postures.
- Qualifier par des couples d'adjectifs chacune des statues mettant ainsi en évidence leurs oppositions (doux/fort...).
- Faire des hypothèses sur leur nudité (montrer la musculature, l'effort...).
- Inventer un titre puis le comparer à ceux du cartel.
- Imaginer l'histoire qui explique leurs attitudes.

COMMENT CELA SE REGARDE-T-IL ? LA RONDE-BOSSE, LE POINT DE VUE EN SCULPTURE, LE BLOC DE DÉPART

Vues
de *L'Esclave
rebelle*

En classe entière

Les élèves citent des statues de leur environnement proche afin de définir ensemble ce qu'est une ronde-bosse, la notion de point de vue. Faire comprendre aux élèves qu'ils ont besoin de voir les *Esclaves* sous d'autres angles pour les appréhender.

En groupe, avec les images montrant les autres vues de « L'Esclave rebelle »

Déterminer l'angle de vue des trois photos de *L'Esclave* par rapport à la vue principale (dos, vue gauche, vue droite); mimer à nouveau sa posture pour le définir.

Donner son avis : quelles sont les vues les plus belles ? Ont-elles toutes le même intérêt ?

Tracer sur du calque la boîte qui pourrait contenir la sculpture pour chacune des vues et constater que la statue s'inscrit dans un bloc rectangulaire, le bloc qu'a sculpté Michel-Ange.

COMMENT CELA SE FABRIQUE-T-IL ? LE TRAVAIL DE LA TAILLE CHEZ MICHEL-ANGE : TRACES, OUTILS, EFFETS PLASTIQUES

Correspondance
entre les outils
et leurs traces
(en annexes)

En demi-classe, devant les deux « Esclaves »

Examiner en détail les *Esclaves* et faire des hypothèses sur la façon dont le sculpteur a procédé à partir du bloc que l'on a identifié ; indiquer la nature du matériau et la valeur de gris que l'on perçoit.

Chercher les différentes traces d'outils, en qualifier l'effet (lisse, rugueux...). Utiliser les dessins de trois outils : pointe, trépan, gradine, et de leurs traces. Associer les dessins d'outils à des endroits de la sculpture. Montrer éventuellement les détails de la sculpture associés à six outils.

Constater que les sculptures ne sont pas finies ; verbaliser les impressions ressenties.

LES GRANDS PRINCIPES DE LA SCULPTURE : LA TAILLE, LE MODELAGE, LA FONTE

Statue de forme
humaine
d'Aïn Ghazal

Lion au serpent
de Barye

En classe entière

Revenir sur les exemples de statues choisis précédemment par les élèves afin de lister les matériaux possibles d'une sculpture.

Classer ces matériaux en trois catégories : ceux qui s'enlèvent, technique de la taille, (pierre, bois...); ceux qui s'ajoutent, technique du modelage (terre, plâtre, pâte à modeler...); ceux qui se coulent dans un moule (bronze, plâtre...).

Montrer deux exemples : une statue en terre de Jordanie du VIIe millénaire et un bronze français du 19e siècle du sculpteur animalier Barye.

PISTES D'ACTIVITÉS

I

Français, EPS (cycle 3)

CRÉER UNE CHORÉGRAPHIE À PARTIR DE LA SCULPTURE

Objectifs: enrichir les outils d'analyse de l'œuvre d'art par une exploration dansée; concevoir et réaliser une chorégraphie à visée artistique, esthétique et expressive

Les élèves explorent les pistes possibles à partir d'un remue-méninge sur le nom de la sculpture: « Captif » et proposent des postures, des gestes, des attitudes qu'ils miment, hypothèses « dansées » pour préparer la réception de l'œuvre.

Dans un deuxième temps, l'analyse de l'œuvre les conduit à :

Français: exprimer les sensations, émotions, ressentis, connotations qu'ils perçoivent.

EPS: analyser la composition, le modelé, l'expression du visage, les tensions du corps dans une approche plus « technique » en utilisant un vocabulaire précis.

La lecture plurielle de la sculpture permettra ensuite de lancer les élèves dans la construction d'une phrase chorégraphique :

- mimer la sculpture ;
- décomposer/ recomposer son mouvement avant et après cet « instantané » en tenant compte d'un espace ;
- introduire la notion de rythme ;
- associer un choix d'accompagnement musical à cette interprétation.

L'activité permet de construire une phrase dansée pour exprimer corporellement des personnages, des images, des sentiments, et pour communiquer des émotions sur des supports sonores.

Les groupes pourront présenter leurs travaux et comparer les interprétations, voire exprimer comment le passage par le corps enrichit la lecture de l'œuvre

Manuel scolaire

Livre d'art

Recherche
ouverte

Objectifs : par la connaissance du fonctionnement du corps humain et des mouvements corporels (les muscles, les os du squelette, les articulations), analyser, comprendre et situer dans le temps les choix de l'artiste ; distinguer les formes de la représentation du corps humain dans l'histoire.

L'observation de la sculpture permet aux élèves d'exprimer leurs sensations et de justifier le choix de son titre grâce à des éléments de description.

L'enseignant propose ensuite aux élèves, éventuellement en groupes, d'analyser la représentation du corps d'une part et du mouvement d'autre part, enfin de mettre en relation ces deux entrées.

La synthèse conduira la classe à :

- mettre en relation les mouvements corporels et la composition du corps sculpté ;
- repérer les principaux éléments du squelette (os et articulations), les nommer, observer le fonctionnement d'une articulation.

Lors d'une séance dirigée, une étude comparée d'un corpus d'œuvres visera à contextualiser l'œuvre dans son époque et à explorer la représentation du corps et du mouvement dans une perspective « historique » autour de deux axes :

Sciences : analyser des représentations de l'anatomie contenues dans les supports des programmes (par exemple des illustrations extraites de *La Fabrica* de Vésale par Jan van Calcar, élève du Titien, des planches anatomiques...) et les confronter avec les choix de l'artiste.

Histoire des arts : étudier quelques œuvres représentatives de leur époque dans leur traduction du mouvement et commenter les choix de l'artiste (par exemple, l'effort, la course, la danse, l'envol et la chute, à voir dans *Les Élans du corps : le mouvement dans la sculpture* de Jean-René Gaborit et Cyrille Gouyette, collection Un autre regard, Musée du Louvre Éditions).

Exemples :

L'effort avec *Milon de Croton* d'Edme Dumont, *l'Amazone* de Jean-Jacques Feuchère.

La course avec *Diane chasseresse* de Jean-Antoine Houdon, *Hippomène* de Guillaume Coustou et *Atalante* de Pierre Lepautre.

La danse avec *Les Trois Grâces* de Gérard van Opstal, la *Danseuse au tambourin* de Jean-François Lorta, quatre reliefs antiques des *Danseuses Borghèse*.

L'envol avec *Mercur* volant de Giambologna, *Icare et Dédale*, bas-relief anonyme du 18e siècle, *Mercur attachant ses talonnières* de Jean-Baptiste Pigalle.

La chute avec *La Chute d'Icare* de Paul-Ambroise Slodtz, *Abel expirant* de Jean-Baptiste Stouf, *Le Soldat de Marathon annonçant la victoire* de Jean-Pierre Cortot, *Bonchamps* de David d'Angers.

L'enseignant peut montrer le travail sur la chute d'un photographe contemporain, Denis Darzacq, dont les œuvres sont faciles à trouver sur Internet.

3

Histoire, Bzi (cycle 3 : CM1-CM2) ENQUÊTE SUR L'HISTOIRE DES ESCLAVES

Recherche ouverte

Texte de Vasari (en annexes)

Tableau à compléter (en annexes)

Traitement de texte

Objectifs: comprendre la dimension patrimoniale des œuvres et leur place historique dans le musée.

Après avoir proposé aux élèves le récit de Giorgio Vasari donné en annexes, en relation avec les programmes d'histoire (personnages, monuments, lieux, événements), il est proposé aux élèves un rallye web sur l'histoire des statues (également donné en annexes). Chacun dispose d'un questionnaire sous forme de tableau (traitement de texte ou tableur) : sont précisés (se référer au dossier documentaire de l'œuvre) les noms des personnages (Michel-Ange, Jules II, François Ier, Anne de Montmorency, Henri II, Richelieu, Alexandre Lenoir...), les noms de lieux (châteaux d'Écouen, de Richelieu, couvent des Petits-Augustins, musée du Louvre), les événements depuis la commande et la réalisation des statues jusqu'à leur installation dans la galerie Michel-Ange. Les élèves cherchent sur Internet et répondent dans les cellules vides du tableau après avoir renommé le fichier à leur nom.

4

Histoire, arts visuels (cycle 3 : CM1) LE SOCLE ET LA STATUE

Appareil photo

Livres d'art
Manuel scolaire

Objectif: approcher les notions de ronde-bosse et de socle

Posée sur un socle, la statue peut être observée sous tous ses angles. La reproduction privilégie un point de vue. Faire photographier par les élèves, munis d'un appareil numérique, une statue (musée, parc...) en ayant soin de noter les conditions de la prise de vue : éclairage (naturel, artificiel avec une ou plusieurs sources), point de vue, angle de prise de vue, arrière-plan, présence ou non du socle, focalisation sur un détail... et, avec des élèves exercés, focale, ouverture, temps de pose. Sur écran ou en tirage, comparer les rendus aux intentions. Revenir, en petits groupes, avec un questionnaire sur l'analyse plastique des statues de Michel-Ange et de leur reproduction, comparée aux autres reproductions de statues dans le manuel d'histoire et les livres d'art.

5

Histoire, arts visuels (cycle 3 : CM1-CM2) MODELAGE, MOULAGE, TAILLE...

Statue d'Aïn Ghazal

Lion au serpent
de Barye

Cheval de Marly
de Guillaume Coustou

Objectif: reconnaître les différentes techniques de la statuaire

À partir des reproductions proposées, réaliser une notice comprenant l'auteur, le nom de l'œuvre, pour chaque œuvre, en décrivant les matériaux (plâtre, terre, pierre, bronze, bois, ivoire...), les techniques de la sculpture (modelage, moulage, taille directe, fonte à cire perdue, mise en forme par déformation des métaux en feuille...) et leurs différents rendus.

6

Histoire, arts visuels, Bzi (cycle 3 : CM1-CM2) ESCLAVES OU CAPTIFS

Recherche ouverte

Traitement de texte

Objectif: comprendre qu'une œuvre existe aussi dans ses références et ses réinterprétations

À travers un rallye web et la réalisation sur traitement de texte de notices illustrées, rechercher les sources d'inspiration possibles (captifs et esclaves antiques, Galates, Niobides, Laocoon, saint Sébastien...) et les réinterprétations à partir du 19e siècle (réduction de Henri-Charles Maniglier au Louvre, *L'Action enchaînée* d'Aristide Maillol au jardin des Tuileries, *L'Esclave mourant* d'Yves Klein, *The Work of Art in the Age of Mechanical reproduction* de Karen Knorr, etc.).

7

Histoire (cycle 3 : CM1-CM2) MONUMENT(S) FUNÉRAIRE(S)

Photocopies
Ciseaux, colle

Recherche ouverte

Texte de Vasari
(en annexes)

Objectif: apprécier la fonction de la statuaire

La compréhension des statues est liée aussi à la connaissance de leur fonction, le mausolée de Jules II. Par petits groupes, travailler sur la restitution en dessin, collage ou photomontage du tombeau à partir des descriptions de Vasari (voir en annexes) et de reproductions de statues (*Esclaves, Moïse, Victoire...*) tirées de l'ouvrage de Jean-René Gaborit (cité dans les ressources); ou imaginer (dessin, collage) l'intégration des deux *Esclaves* dans une reproduction du tombeau de San Pietro in Vincoli (reproductions disponibles sur le web).

Poursuivre l'exercice par l'étude comparative des tombeaux exposés au musée du Louvre (tombeau d'Albert-Pie de Savoie ou celui plus tardif de Philippe Chabot; sculptures de Pierre Bontemps et Germain Pilon, etc.) et de la statuaire funéraire (par exemple, monument aux morts de la Commune).

8

Arts visuels (cycle 3) LE MONUMENT

Photocopies

Feuille
de papier fort

Ciseaux, colle,
scotch

Site du Louvre

Objectifs: percevoir les relations entre le matériau et sa fonction (faire tenir, recouvrir, rigidifier...); percevoir les rapports d'échelle et de point de vue

L'élève réalise un monument en utilisant les deux statues des *Captifs* comme élément architectural. Chaque élève dispose d'une photocopie des deux *Captifs* de 5 ou 6 centimètres de haut. Il les découpe et les colle sur une feuille de papier fort.

Dans ce même papier, il réalise un volume représentant un monument comportant les deux *Captifs* et au moins une entrée et peut-être d'autres ouvertures. Il aménage l'espace de son monument à l'aide de colle ou de scotch.

Lors de la mise en commun, l'enseignant montre des œuvres du Louvre permettant aux élèves de faire des remarques sur l'utilisation de la figure comme élément architectural: les *Captifs* de Desjardins (écran pour une œuvre), les *Caryatides* de Jean Goujon (soutien et encadrement du passage), le tombeau de Philippe Pot (soutien).

Ensuite l'élève reprend son travail, modifiant ou améliorant sa production. Une courte production écrite lui permet de préciser la fonction de son monument.

9

Arts visuels (cycle 3) LA PLACE DU REBELLE

Photocopies

Feuille à dessin

Ciseaux, colle

Crayon noir

Objectifs: utiliser le dessin comme une des dimensions plastiques d'une réalisation

Chaque élève dispose de la photocopie de *L'Esclave rebelle* qu'il découpe et colle dans la partie droite ou la partie gauche d'une feuille de format A4. Ensuite il imagine et dessine au crayon noir le contexte autour de *L'Esclave*.

Lors de la mise en commun, l'élève s'interroge sur le sens de l'emplacement qu'il a choisi: à droite, pour insister sur ce qui est derrière *L'Esclave*, à gauche pour dessiner ce qui lui fait face. On l'amène à faire d'autres remarques sur l'espace dessiné, les vides, les pleins, l'utilisation ou non de la perspective...

CARTEL DE L'ŒUVRE

Sculptures / Europe / 1500-1850

Michelangelo BUONARROTI dit MICHEL-ANGE

Caprese, 1475 - Rome, 1564

Captif, dit l'Esclave rebelle

1513-1515, marbre

Dimensions de l'œuvre: H.: 2,09 m

Reproduction à 75 %

Entré au Louvre en 1794

M.R.1589

Musée du Louvre

Anne-Laure Béatrix,
direction des Relations
extérieures
Frédérique Leseur, sous-
direction du développement
des publics et de l'éducation
artistique et culturelle
Cyrille Gouyette, service
éducation et formation
Coordination éditoriale:
Noémie Breen
Coordination graphique:
Isabel Lou-Bonafonte
Suivi éditorial et relecture:
Anne Cauquetoux
Conception graphique:
Guénola Six

Auteurs:

Jean-Marie Baldner,
Agnès Benoit, Laurence Brosse,
Maryvonne Cassan,
Benoit Dercy, Sylvie Drivaud,
Anne Gavarret, Daniel Guyot,
Isabelle Jacquot,
Régis Labourdette,
Anne-Laure Mayer,
Thérèse de Paulis,
Sylvia Pramotton,
Barbara Samuel,
Magali Simon, Laura Solaro,
Nathalie Steffen,
Guenièvre Tandonnet,
Pascale Tardif, Xavier Testot,
Delphine Vanhove.

Remerciements:

Ariane Thomas, Carine Juvin,
Violaine Bouvet-Lanselle.

Ce dossier a été réalisé à partir
des ressources du guide des
enseignants des mallettes
pédagogiques éditées en 2010
par Hatier et Louvre Éditions,
grâce au soutien de The
Annenberg Foundation.

© 2018 Musée du Louvre /
Service éducation et formation

Crédits photographiques:

Pages 1., 2., 3., 10. © Musée du
Louvre, dist. RMN - Grand
Palais / Raphaël Chipault;
11. © Musée du Louvre, dist.
RMN - Grand Palais / Raphaël
Chipault; © Musée du Louvre,
dist. RMN - Grand Palais /
Thierry Ollivier et © RMN
- Grand Palais (Musée du
Louvre) / René-Gabriel Ojéda