

TOTEMS !

Installation Seven Magic Mountains d'Ugo Rondinone 2016-2018. © Nevada Museum of Art

Il s'agira, pour chaque classe participante, de la petite section de maternelle au CM2, de répondre à l'incitation « TOTEMS ! » qui sera le point de départ d'une réflexion autour de pratiques ,de rencontres et d'appropriation de connaissances.

Le projet appréhendera l'incitation « TOTEM » dans sa diversité , permettra d'en découvrir différentes approches et d'en saisir les dimensions artistiques et culturelles.

Le rendu attendu est ouvert. Du format timbre- poste au très grand format, en passant par des images animées ou une photographie, de réalisations en 3D, tout est envisageable.

Yvon Taillandier

Un projet pour :

AGIR S'EXPRIMER COMPRENDRE

- Développer du goût pour les pratiques artistiques
- Découvrir différentes formes d'expression artistique
- Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix

- Dessiner
- S'exercer au graphisme décoratif
- Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume
- Observer, comprendre et transformer des images

Un projet pour

- Expérimenter, produire, créer
- Mettre en œuvre un projet artistique
- S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art.

TOTEM

nom masculin

(anglais totem, de l'algonquin **ototeman**)

1. Animal ou végétal considéré comme l'ancêtre et/ou le protecteur d'une collectivité ou d'un individu. (Le totémisme a reçu une définition variée suivant les auteurs : aussi, de nos jours, c'est plutôt la nature du totem, les relations, de type symbolique, qu'il entretient avec le groupe qui font l'objet des travaux des anthropologues, notamment après les positions prises par Lévi-Strauss dans le Totémisme aujourd'hui [1962], qui marque une date dans l'histoire du concept.)

2. Représentation de cet animal.

Synonymes → Emblème – mascotte – symbole

À l'origine dans la langue algonquine on retrouve la racine « totem »

nindotem : ma tribu, la tribu dont je suis
kilotem : ta tribu, la tribu dont tu es
otoleman : sa tribu, la tribu dont il est⁴

Catlin, à qui la vie indigène était familière, conserve le mot totem dans ses *Relations et voyages dans l'Amérique du Nord*². Il semble avoir été frappé par les dessins totémiques. Pour lui, un totem est une *armoirie*, un *dessin symbolique*, né de la nécessité de différencier chaque individu, chaque famille, et d'une sorte de sentiment de vanité qui pousse ceux-ci à graver, à inscrire leur nom sur les choses des lieux où ils résident. Le totem est essentiellement une *picture writing*³.

George Catlin (1796 - 1872) est un peintre américain spécialisé dans la représentation des Indiens d'Amérique ainsi que de leurs us et coutumes

Comment démarrer le projet ?

Quelques pistes

- une rencontre : musée – sortie
- un mur d'images – de mots
- un objet
- un album
- un récit
- une démarche étymologique
- un questionnement : qu'est-ce qu'un Totem ? Où peut-on en voir ?

La rencontre et ses incontournables

Proposer et faire vivre une situation d'apprentissage qui engage l'élève dans un questionnement, dans une quête exploratoire mobilisatrice et porteuse de sens .

- Ce que je vois
- Ce que je ressens
- Ce que je comprends

Mât totémique du chef Kwarhsu dit mât de l'Ours (quai Branly)

A propos de l'œuvre

Titre : Mât totémique du chef Kwarhsu dit mât de l'Ours ou mât Kwarhauh

Périodes :XIXe siècle XXe siècle

Dimensions : 5440 x 710

Détails : Monument funéraire érigé à la mémoire d'un chef de clan

Provenance: village de Angidan, populations Niska, Tsimshian.Canada

Les figures de ce mât, érigé en mémoire d'un chef local, représentent les personnages du mythe de Peesunt. Cette jeune fille enlevée par les ours donna naissance à des jumeaux, mi-hommes, mi-ours. A sa base, la mère ourse, emblème du clan, est assise avec l'un des jumeaux. Les trois petites figures sont d'autres descendants de Peesunt et du grizzli, représenté au sommet.

Un projet en arts plastiques

L'attention portée au projet de l'élève est centrale. Elle permet de dépasser un enseignement visant de simples acquisitions techniques pour mettre en œuvre une pratique pédagogique amenant l'élève à s'interroger, à se questionner, à faire des choix, à prendre des initiatives. L'enseignant s'en saisit pour construire les connaissances et compétences visées par les programmes. Il développe chez l'élève, ce faisant, une culture artistique sensible, ouverte au monde dans lequel il vit. (Eduscol)

SOLLICITER

SE PROJETER

COLLECTER-COMPOSER

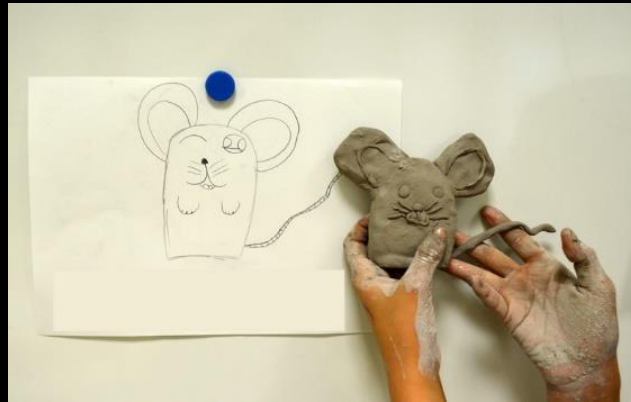
CONFRONTER- EXPOSER

SE RÉFÉRER

Un exemple de projet de classe nommé « TOTEMS » à Besançon (résidence artistique avec l'artiste Mathilde Cochepin

L'idée de ce projet est de réaliser plusieurs totems. C'est un projet de sculpture en céramique. Le principe est de créer un lien entre mon travail de narration et d'illustration avec la pratique de la céramique. Le totem sera une sculpture à la verticale composée d'un socle en bois dans lequel sera fixée une tige où vont venir s'enfiler les morceaux du totem. " Mathilde Cochepin.

Avant la réalisation des totems, l'artiste a proposé aux enfants diverses activités de découverte (modelage, façonnage à la plaque, construction, empreintes, décorations) afin de les familiariser avec la terre. Les séances ont été ponctuées par des moments de dialogues et d'échanges.

SOLLICITER

SE PROJETER

COLLECTER-COMPOSER

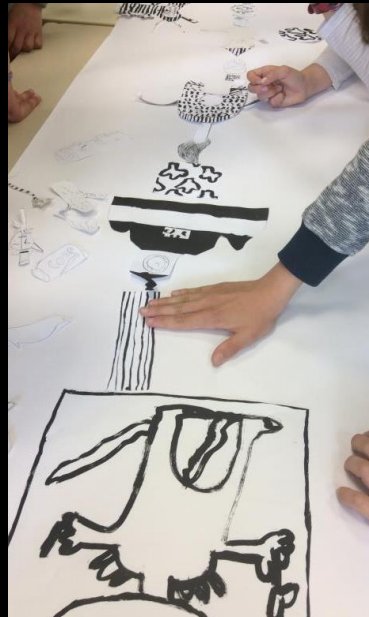
CONFRONTER- EXPOSER

SE RÉFÉRER

Les élèves ont entrepris ensuite des dessins et des collages pour matérialiser les totems.

Les enfants ont sélectionné les éléments dessinés qu'ils avaient réalisés lors des séances précédentes. Ensuite, les élèves ont disposé ces éléments sur une grande feuille de papier qu'ils ont enfin collé de manière à évoquer un totem.

Les pièces qui composent les quatre totems ont ensuite été réalisées en faïence blanche puis décorées et émaillées, et enfin assemblées sur leur socle.

Restitution finale

Jean-Charles de Castelbajac, *Totem nature*,
2021

« un "totem" est un animal, un végétal, voire un objet fabriqué qui est considéré non seulement comme le parrain du groupe ou de l'individu mais comme son père, son patron ou son frère : un clan se dit parent de l'ours, de l'araignée ou de l'aigle ».

<https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/totem>

Un totem ou un poteau monumental est une grande installation créée par les peuples autochtones de la côte du Nord-Ouest (Canada) qui présente l'histoire d'une nation, d'une famille ou d'un individu, et qui affiche leurs droits sur certains territoires, leurs chants, leurs danses et d'autres aspects de leur culture. Les totems peuvent également être utilisés comme monument commémoratif ou pour raconter des histoires. Sculpté dans de grands cèdres rouges droits et peint de couleurs vives, le totem est représentatif de la culture autochtone de la côte ouest .

Champ lexical de « Totem »

Totémique. Clan. Totémisme. Animal . Symbole .Clan . Emblème.
Mascotte. Grigri .Tabou. mât totémique. Immunité. symbole .scout
.tribu-amérindien. Représentation .Aigle. Amulette. Chaman.
Fétiche. Talisman .ancêtre. Emblème. protecteur-trice . Marque
rituel. Amérique .Anthropologique. Anthropologue .Colombie-
Britannique ...

Lexique autour des arts plastiques

Sculpture, statue, assemblage, équilibre ,verticalité, superposition,
figuratif, emblème, symbole, représentation, territoire, matérialité ,
matière ...

Supports
Matières
Outils
Gestes

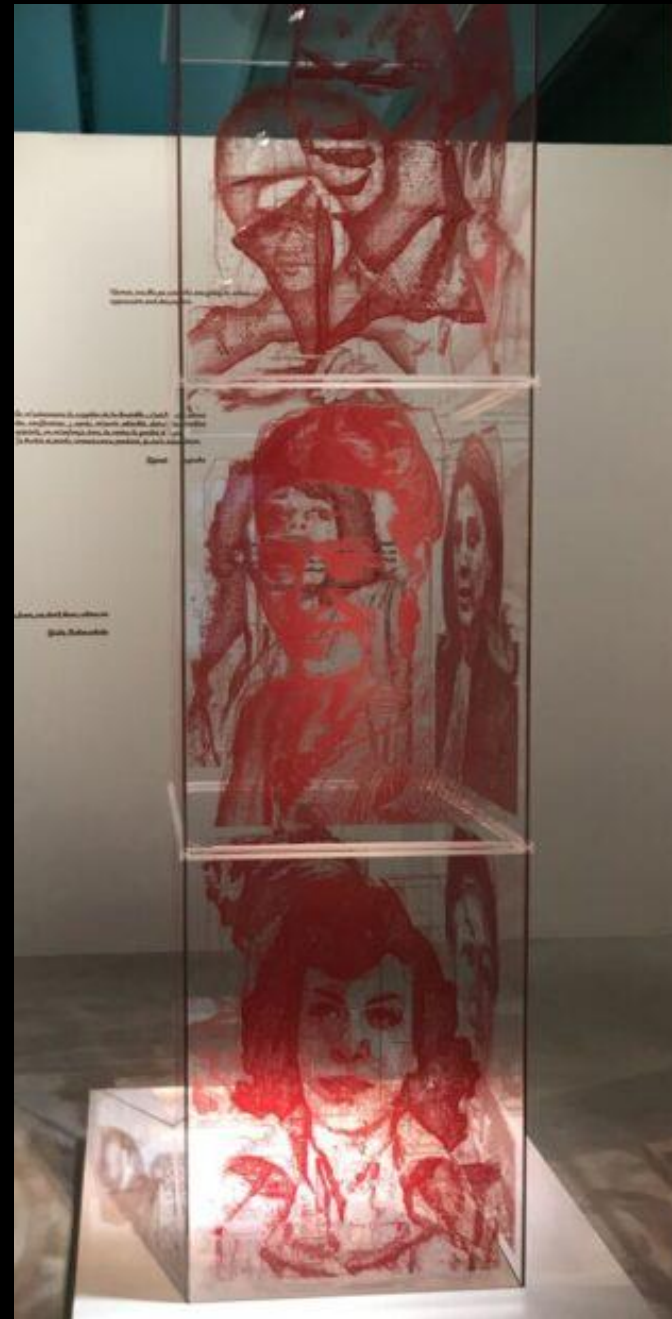

Niki de Saint-Phalle, Cat head totem, 2000 polyuréthane, résine, socle et armature en métal, coquille d'ormeau, pierre et éclats de miroir colorés 335 x 213 x 140 cm.

« Des portraits, des fils rouges qui s'entremêlent pour mieux tisser un dialogue solidaire avec des femmes militantes qui ont défendu nos libertés »

Fatima Mazmouz

Fatima Mazmouz, Filanthropia, juin 2021

PAPIER

Keith Haring , *Totem*, 1989

PLANCHE DE BOIS

Gaston Chaissac- Huile sur les deux faces d'une planche de bois découpée Totem double face ,187 x 58 x 2,5 cm ,1961

BOIS

Poteau totem de chief Tony Hunt des Kwakiutl.(Canada)

BOIS

Kenzi Shiokava ,*Made in L.A. 2016*

BRONZE

Julien Marinetti ,*Chat Bastet*, 200 x 140 x 110cm Bronze et acrylique, gravé, peint et laqué,2021

« Mes collants totémiques » d'Annette Messenger (2015) © Adagp, Paris, 2021

MÉTAL : BOITES DE CONSERVE

Emo de Medeiros (ex Africa Quai Branly)

Yvon Taillandier, *Signal*, 1975

Ugo Rondinone : Seven Magic Mountains, Las Vegas, Nevada, 2016.

La prochaine formation aura lieu le mardi 15 mars

La restitution est prévue à Vélizy (médiathèque ou hall de la mairie) mi juin

Pour toutes questions vous pouvez nous contacter :

Nathalie.harrewyn@ac-versailles.fr

Corinne.troncin@ac-vesailles.fr

Merci pour votre engagement dans ce beau projet

Amicalement

Corinne