

CARNAVAL

DOSSIER MASQUES

Le Carnaval :

Un monde à l'envers : le carnaval, fête aux sources antiques, ressuscitée au Moyen-âge, est, de nos jours, célébrée dans le monde entier. Il présente des éléments invariants : symbolisation du cycle de la vie et de la mort, thème de l'inversion, contestation de l'ordre social, moment de liesse et de libération de pulsions canalisées dans une période d'explosion de la créativité. Les divers carnivals du monde en illustrent la richesse. Cette manifestation constitue un thème transversal qui se prête aux exploitations pédagogiques dans nombre de domaines dont les Arts plastiques : costumes, chars, affiches, masques...

*« Votre âme est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques
Jouant du luth et dansant et quasi
Tristes sous leurs déguisements fantasques... »*

Extrait de Clair de lune de Verlaine

Définitions :

Etymologie : de *maschera* 16ème siècle en Italie

Le mot vient du radical préroman *maska* qui signifie *noir* ; *masca* en latin tardif, signifiait à la fois masque et sorcière, spectre, démon. L'objet renvoie donc au côté trompeur du carnaval et à tous les rites de conjuration de l'hiver et de la mort

De là le mot *maskara*, très répandu dans les domaines ibéro-romans (le catalan *maskara* (« tache noire, salissure »), également vivant en aragonais, navarrais, valencien et à Majorque, le portugais *maskarra* « tache », etc.), l'italien *maschera* s'expliquant par le fait que les plus anciens déguisements consistaient simplement à se noircir le visage et parfois le corps.

Différents sens du mot masque :

Nom masculin

1. **Faux visage** de carton ou d'autre matière, dont on se couvre la figure pour se déguiser.
2. **Morceau d'étoffe** maintenu plaqué sur la bouche et le nez par une sangle et servant à filtrer l'air échangé entre les voies respiratoires et le milieu ambiant, soit pour le maintenir stérile, soit pour se protéger d'une pollution.
3. **Écran**, maintenu au niveau des yeux par une sangle, servant à les isoler de l'eau ou à les protéger d'une lumière très vive, de projections de matière.
4. **Médecine** Partie, fixée sur le visage, d'un appareil de respiration forcée.
5. **Cosmétologie** Produit cosmétique que l'on étend sur la peau du visage.
6. **Figuré** Apparence trompeuse sous laquelle on se cache, ou l'on s'efforce de se cacher.

Expressions :

Tomber le masque, lever le masque, jeter le masque

Bas le masque

Masque de l'hypocrisie, masque d'imposture

Masque de tristesse

Masque de grosseur

...

Masque à inverser au double visage, Venise, Italie, musée International du Carnaval et du Masque, Binche, Belgique © MICMBinche

Giuseppe Arcimboldo Le jardinier 1590

Les différentes fonctions du masque :

« **Le masque est universel.**

Depuis toujours, l'homme a ressenti la nécessité de se masquer, pour invoquer des dieux ou les forces de la nature, pour affirmer son pouvoir, pour marquer les étapes de la vie, ou pour se divertir...

Les masques se portent presque toujours avec un costume, une coiffe, des accessoires...

Les cérémonies incluent parfois des danses, des chants, de la musique ou des percussions. »

Extrait du dossier pédagogique élaboré par le musée Jacques Chirac (Sarrazac, Corrèze)

« **Le masque permet aussi d'échapper au quotidien, de devenir anonyme, de changer jusqu'à sa propre personnalité. »**

« **Les hommes d'aujourd'hui éprouvent toujours le besoin périodique de renverser l'ordre du monde et cherchent dans le carnaval un divertissement, un exutoire, une pratique authentique, du bonheur et du rêve. »**

Extraits du dossier pédagogique du MUCEM *Le monde à l'envers*

Masque Bobo, Burkina Faso

Masque de diable, Portugal, MUCFM

- Masques de camouflage et de protection (chasse, guerre...)
- Masques investis de pouvoirs magiques (chamaniques, guérisseurs, funéraires...)
- Masques à usage cérémoniel (rites...)
- Masques de théâtre, de carnaval (déclinaison des expressions du visage, travestissement, anonymat...)

Masque en céramique Calabre

Masque heaume Baga nimba, Guinée

Masque Nu Japon

Pistes pédagogiques :

Masques nwantonlay - Burkina Faso

→ Le masque dans l'Art

Des œuvres en références :

© Musée d'Orsay dist. H.N.-Grand Palais / Patrice Schmidt

Louis-Ernie Durandelle (1839-1917) Masques du vestibule du contrôle de l'Opéra 1875
Épreuve sur papier albuminé à partir d'un négatif verre H. 27,8 ; L. 38,2 cm Paris, musée d'Orsay

[http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/au-musee-dorsay/presentation-generale/article/masques-de-carpeaux-a-picasso-20450.html?tx_ttnews\[backPid\]=6498&cHash=050e7580b9](http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/au-musee-dorsay/presentation-generale/article/masques-de-carpeaux-a-picasso-20450.html?tx_ttnews[backPid]=6498&cHash=050e7580b9)

« Le masque est un objet énigmatique par excellence. Objet de métamorphose destiné à dissimuler le visage à des fins religieuses ou théâtrales dans les sociétés anciennes, le masque voile autant qu'il dévoile. Faussement simple, il captive les artistes et connaît en Europe, notamment en France, un succès considérable à la fin du XIXe siècle.

En sculpture, le statut du masque est quelquefois problématique. S'agit-il d'une étape intermédiaire ou d'une œuvre définitive ? Il est lié à la fragmentation de la représentation, voie décisive du renouvellement de la sculpture au tournant des XIXe et XXe siècles.

Par masque, on entend ici le visage seul. Dépouillé parfois de tout accessoire, il isole les traits du visage, opérant la réduction de l'individu, du portrait, à sa plus visible expression. L'un des enjeux majeurs du masque

est aussi le regard, ou son absence : les sculpteurs se sont toujours mesurés au défi de restituer la présence particulière du regard. (...)

Les origines populaires du masque, principalement ceux qui sont utilisés lors du Carnaval, sont prépondérantes dans son succès tout au long du XIXe siècle. Dans sa version burlesque, rarement exploitée par la sculpture, le masque correspond exactement à la définition de l'expression comique d'un visage énoncée par Henri Bergson en 1899 : "C'est une grimace unique et définitive. On dirait que toute la vie morale de la personne a cristallisé dans ce système". Le registre de la mascarade, du travestissement et des bals masqués, rythme la vie parisienne et la littérature, prenant des formes parfois inquiétantes »

Masques. De Carpeaux à Picasso

Musée d'Orsay / Editions Hazan Catalogue d'exposition

Charles Cordier (1827-1905) Mascaron décoratif 1867

Odilon Redon (1840-1916) Démon ailé tenant un masque 1876

Jean Carriès (1855-1894) Le nez cassé
Entre 1890 et 1892

Pablo Picasso (photographie)

Pablo Picasso

L'autoportrait face à la mort
1972

Pablo PICASSO *Tête de taureau*, 1942, selle et guidon de vélo, Musée Picasso, Paris

Pablo PICASSO *Les Femmes d'Alger*, 1907, The Museum of Modern Art, New York.

Masque de maladie pende, Zaïre

Marcel JANCO : *Danseurs sauvages pour une soirée Dada à propos des poèmes nègres de Tzara*

Marcel JANCO *Tristan Tzara*, 1919, collage

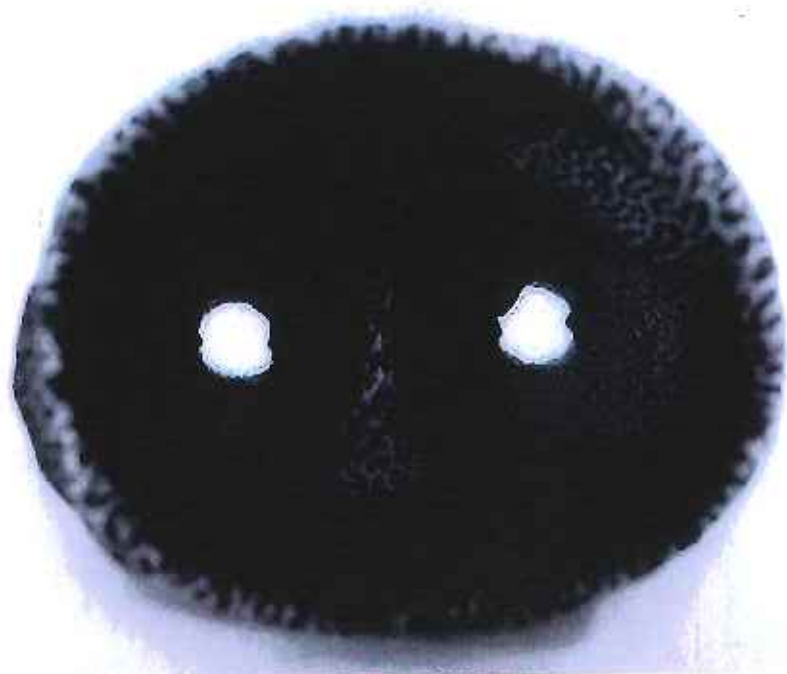
Antoine Pevsner *Masque* 1923 plexiglas

Man ray *Variante pour Black and White*, 1926

Roland Penrose
1936 sans titre

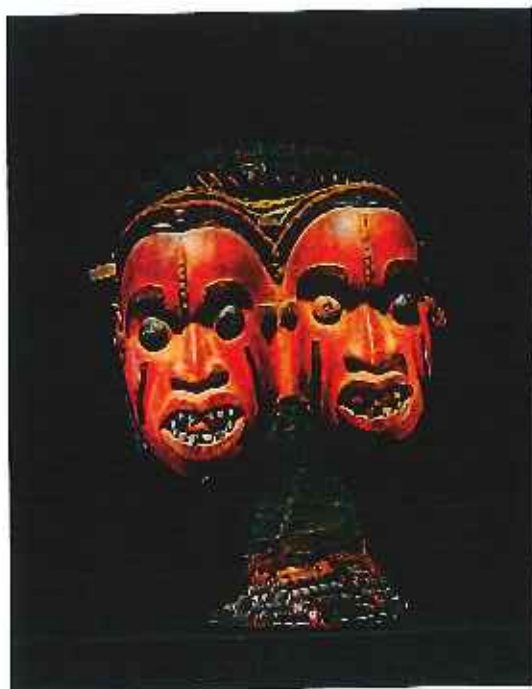

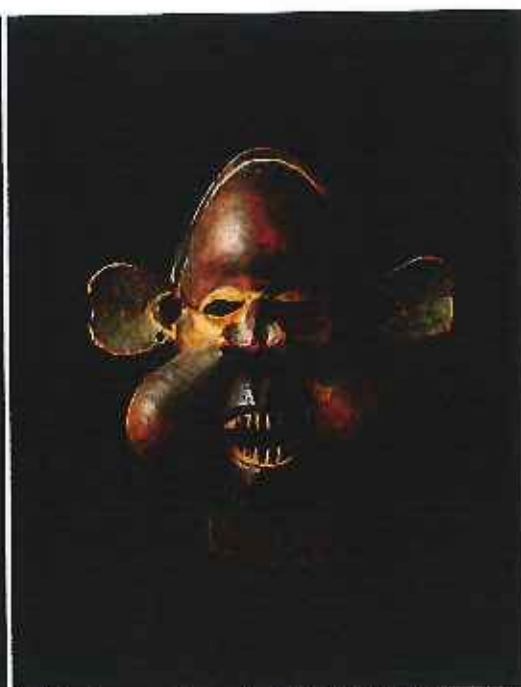
Patrick TOSANI *Masque n° 9* 1999

L'envers de l'enveloppe -masque 4 2000

Bokl NIGERIA Masque-cimier Musée Dapper, Paris

Bomlleke Cameroun Masque *kungan* Museum Rietberg, Zurich

La fabrication de masque en classe

Créer des masques, donnera l'occasion aux enfants de mettre en œuvre des opérations plastiques : isoler, reproduire, transformer, associer.

Entrée dans l'activité :

- par la thématique
- par les matériaux à disposition

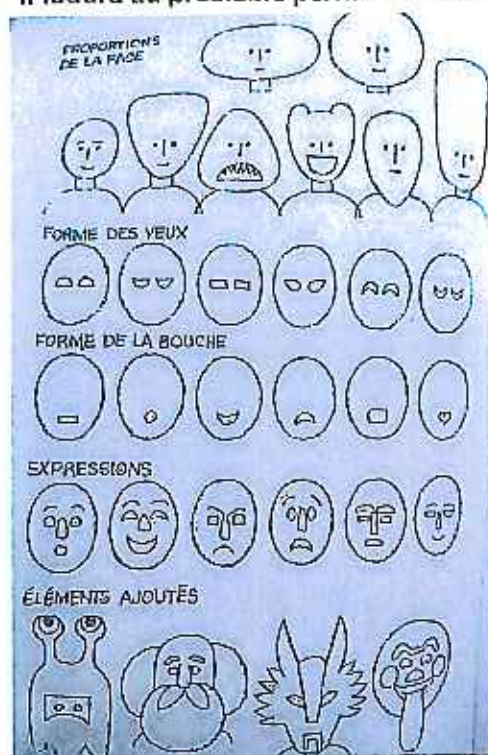
Différentes phases :

• Croquis préalables

- Cerner ses intentions / qu'est-ce que raconte mon masque ?
- Prendre en compte les impératifs liés à son utilité : le masque doit pouvoir être porté (taille, fixation, poids, emplacement des yeux...)
- Envisager les matériaux nécessaires : cahier des charges

• Expérimentation pour fabriquer les éléments constituant des masques

Il faudra au préalable permettre aux élèves d'approcher différents points :

Les effets de :

- la proportion de la face par rapport au corps (réduction ou accentuation de la taille de la face et sa forme)
- la forme des yeux
- la forme de la bouche
- les expressions du visage
- la force des éléments ajoutés

- détourner des objets de leur fonction originale
- rapprocher des éléments construits pour qu'ils fassent sens collectivement
- mettre en couleur
- ajouter des accessoires
- confronter sa production avec celle de ses camarades
- trouver des procédés plastiques qui mettent en avant ce qui doit être accentué sur le masque

Illustration extraite de C. Neuville *Vive le Carnaval Fleurus*

Différents matériaux possibles :

- matériaux de recyclage : emballages divers, supports, barquettes, bouteilles, boîtes...
- papier rigide, carton, assiette de carton, carton ondulé, plume...
- feutrine, tissu, toile cirée...
- bande plâtrée
- ...

Les Ressources :

Sitographie :

[http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/au-musee-dorsay/presentation-generale/article/masques-de-carpeaux-a-picasso-20450.html?tx_ttnews\[backPid\]=649&cHash=050e7580b9](http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/au-musee-dorsay/presentation-generale/article/masques-de-carpeaux-a-picasso-20450.html?tx_ttnews[backPid]=649&cHash=050e7580b9)

<http://love-arts-plastiques.overblog.com/les-masques>

<http://www.educasources.education.fr/selection-detail-159311.html>

<http://ww2.ac-poitiers.fr/histoire-arts/IMG/pdf/carnaval.pdf>

http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier4_portraits/portrait_3d.html

http://www.webinstitut.net/fiche%20par%20theme/theme_carnaval.htm

http://www.webinstitut.net/artsplast/carnaval/grosse_tete_recap.htm

Types de masques : <http://histoire-des-arts.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article53>

Masque facial

Masque-heaume

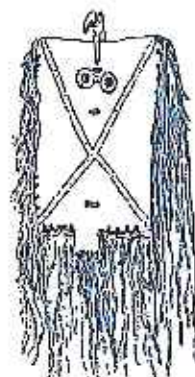

Masque-casque

Masque-planche vertical

Masque-planche rectangulaire

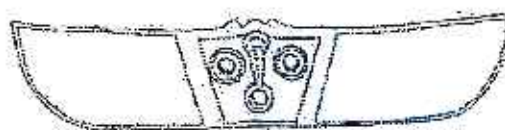
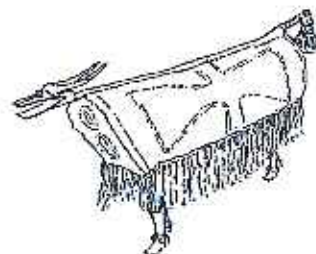

Cimier

Masque frontal

Masque d'épaule

Masque-planche horizontal

ibliographie :

50 activités avec Carnaval : pédagogie et patrimoine à l'école et au collège

Malique, Monique / Dupouy, Yvon

CRDP de Midi-Pyrénées, collection « 50 activités », 2001

Cet ouvrage - constitué d'un livre et d'un cédérom - permet de découvrir les origines historiques du Carnaval et ses dimensions artistiques et culturelles. Carnavals d'école, de quartier, de la ville ou de la campagne prennent ici tout leur sens. Il est possible de construire des activités pédagogiques pour l'école primaire ou le collège à partir des éléments multimédia contenus sur le cédérom.

Arts visuels & voyages, civilisations imaginaires : cycles 1, 2 & 3

Yves Le Gall

CRDP de Poitou-Charentes, collection « Arts visuels & », 2007

Cet ouvrage propose des activités et des ateliers en arts visuels permettant de construire un projet pluridisciplinaire et cohérent pour aboutir à de multiples réalisations. Les arts visuels sont un moyen efficace d'appréhender et comprendre la diversité des civilisations, de faire appréhender aux élèves le fait qu'il existe différentes manières de rendre compte de la réalité, et valoriser les productions. Il intègre la mise en œuvre de références artistiques et culturelles dont des œuvres de référence.

Des corps en volume

Hachette Education, collection « Pas à pas en arts plastiques », 2002

Pour faire découvrir aux élèves certains ressorts ludiques de la sculpture et les amener à créer visages, corps, totems, bas et hauts-reliefs à partir de matériaux divers.