

Mise en situation professionnelle portant sur les programmes du cycle 4

OPTION DANSE

LA MATERIALITE DE L'OEUVRE; L'OBJET ET L'OEUVRE

La qualité physique des matériaux.

Les matériaux et leur potentiel de signification dans une intention artistique, les notions de fini et non fini; l'agencement de matériaux et de matières de caractéristiques diverses (plastiques, techniques, sémantiques, symboliques).

Sujet:

SOLO de Philippe DECOUFLE , 2003

<https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Solo-15794/videos/media/Solo-P-Decoufle-Trailer-Cie-DCA>

En vous appuyant sur le point du programme du cycle 4: **La matérialité de l'oeuvre: l'objet et l'oeuvre** dont l'extrait est cité ci-dessus, confronté au(x) document(s) joint(s), **SOLO du chorégraphe Philippe Découflé**, proposez une séquence d'enseignement.

Vous justifierez votre choix, vos intentions pédagogiques en étant attentif:

- à **déterminer** les **connaissances** et les **compétences** travaillées pour cette séquence, en les situant également au regard de la progressivité des acquis visés sur l'ensemble du cycle 4 et leurs contributions au **Socle commun de connaissances**, de compétences et de culture
- à **argumenter** le dispositif d'enseignement proposé, les modalités d'apprentissage et d'évaluation retenues
- à **préciser et à motiver** les pratiques artistiques et références culturelles envisagées et investiguées

Votre réponse sera confortée par le recours à une ou plusieurs autres références librement choisies dont vous exploiterez les aspects les plus significatifs et pertinents au regard des orientations que vous souhaitez justifier.

N.B. Ces références peuvent être choisies parmi celles appartenant :

- aux œuvres et démarches relevant du domaine artistique choisi, à celui de la création en arts plastiques ou encore à tout autre domaine des arts
- aux écrits théoriques ou méthodologiques en pédagogie et en didactique, en arts plastiques et plus globalement en éducation
- aux écrits théoriques et critiques portant sur la création en arts plastiques et dans d'autres arts. »

Extrait chorégraphique

<https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Solo-15794/videos/media/Solo-P-Decoufle-Trailer-Cie-DCA>

SOLO de Philippe DECOUFLE , 2003

Dans cette chorégraphie Philippe Découflé est seul sur le plateau, un portrait diffracté qui invite le spectateur à entrer dans un “je” de lumière; ici comme matière à créer; et du corps en mouvement sculpté par celle-ci.

La lumière créer des ombres, des univers et dessine l’espace avec différents plans, ce qui peu faire référence aux ombres chinoises.

Il use de procédé visuels avec des écrans blancs ou d’aplats de couleurs disposés sur le plateau. Ce qui permet de donner une perception d’espace pour le spectateur.

Un aller-retour entre le danseur et les spectateurs mais également entre le danseur et la source de lumière. Une sensation de profondeur accentuée par les lignes de fuite des écrans.

Son corps se multiplie, se décline, se retourne, se fige pour être recouvert et donner vie à d’autres formes, à d’autres corps.

Il créer des doubles avec lesquels il entre en contact ou en conflit au gré de sa chorégraphie.

Un autoportrait sous forme de kaléidoscope ou son corps lui sert à faire des ombres qui deviennent de petits personnages.

La lumière comme médium de création qui devient créatrice de matérialité à travers le corps. Ses ombres qui fusionnent et se dédoublent, tantôt positives, tantôt négatives accentu les mouvements chorégraphique du corps de Philippe Découflé et transportent le spectateur dans une sensation colorée et poétique.

Analyse : 00:48 min à 01:56 min

Parcours et acquis des élèves

Le cycle 2 a permis aux élèves de travailler sur « L'expression des émotions » pour « Exprimer sa sensibilité et son imagination en s'emparant des éléments du langage plastique. » « Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques. » et « Agir sur les formes (supports, matériaux, constituants...). »

Au cycle 3, les élèves ont pu questionner « La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre » : « Les qualités physiques des matériaux : incidences de leurs caractéristiques (porosité, rugosité, liquidité, malléabilité...) sur la pratique plastique en deux dimensions (transparences, épaisseurs, mélanges homogènes et hétérogènes, collages...) et en volume (stratifications, assemblages, empilements, tressages, emboitements, adjonctions d'objets ou de fragments d'objets...), sur l'invention de formes ou de techniques, sur la production de sens. »

Identifier et situer les sensibilités et les repères artistiques ou culturels des élèves :

au début du cycle 4, les élèves parviennent souvent à utiliser certains matériaux pour leur sens symbolique. En revanche, ils rencontrent des difficultés pour appréhender des matériaux hétérogènes au sein d'une même œuvre. À cet âge de la scolarité, l'hétérogénéité est parfois pour les élèves synonyme de « faute de goût ». Au-delà de ce caractère non homogène qui leur pose problème, l'aspect non fini d'une œuvre est pour eux encore plus déstabilisant. Ceci peut être perçu comme un échec, un manque de maîtrise technique.

Apporter aux élèves des savoirs, plasticiens, théoriques et culturels :

le professeur, face aux différents problèmes soulevés, a pour mission de travailler dans la progressivité. En classe de 5e, le professeur essaiera tout d'abord d'asseoir des acquis sur l'aspect physique et symbolique des matériaux pour ensuite poursuivre un travail sur l'hétérogénéité porteuse de sens. La question du fini et du non fini sujette à une déstabilisation forte des conceptions de l'élève pourrait être quant à elle abordée en fin de cursus.

Des savoirs en question dans un projet personnel de l'élève :

l'élève comprend que la maîtrise technique peut ne pas être la finalité visée par l'artiste, car l'inachèvement de l'œuvre est susceptible de préserver la force de son pouvoir évocateur. Le fait de questionner les notions d'hétérogénéité, de fini et de non fini permet à l'élève de prendre conscience de l'importance de la diversité des formes artistiques, de leur évolution dans le temps en fonction des époques, et au-delà de comprendre que l'idée de progrès dans l'art est relative, la diversité étant essentielle dans la société pour créer plus de richesse humaine.

Extrait Eduscol

Des propositions de parcours de formation pour les élèves afin de définir et opérationnaliser pour le professeur la « progression par approfondissement » en arts plastiques Partie 2. Questionnements au cycle 4 : La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre I

Problématique :

- Dans quelle mesure la lumière participe-t-elle à la perception et la construction d'une image ?
- En quoi la lumière peut-elle faire sens dans une oeuvre ?

Questionnements :

- Le rôle de la lumière dans une réalisation plastique
- la lumière comme médium
- Quand la lumière crée l'image
- la différence entre organisation et composition

Notions : Forme/ Lumière/ Espace

Objectifs d'enseignement:

- Amener l'élève à comprendre que la lumière, bien qu'élément immatériel, doit être considéré comme un élément à part entière dans une démarche artistique.

Compétences disciplinaires :

- **Compétences Plasticiennes:** Expérimenter, produire, créer. Mettre en oeuvre un projet.
- Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu.
- **Compétences Théoriques:** S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité
- Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s'exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d'oeuvre.
- Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.
- Travail collaboratif et coopératif
- **Compétences Culturelles:** Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art.

Composantes du Socle :

- Domaine 1: Les langages pour penser et communiquer
- Domaine 2: Les méthodes et outils pour apprendre
- Domaine 5: Les représentations du monde et l'activité humaine

Incitation :

SCULPTE L'OMBRE ET LA LUMIERE

Dispositif : (classe de 5ème)

Réaliser une construction à partir des éléments mis à votre disposition puis projeter son ombre.
Eclairer, accentuer les reliefs, déformer et transformer, répéter la représentation plastique de votre construction.
Sculpter l'ombre qui se produit pour créer une nouvelle construction au travers de l'ombre projetée.
Réaliser les contours de celle-ci sur votre format raisin installé au mur.
Faire une prise de vue photographique lors de la réalisation pour garder une trace de votre construction.
Chaque trinôme dispose du même nombre d'objets de construction.

Contraintes :

- Les élèves disposent de matériaux de construction définis
- La construction ne doit pas excéder 30cm et doit tenir debout
- travail en trinôme

Matériel :

- Kapla, Lego, Duplo... (divers objets de construction)
- 1 feuille de canson format raisin par binôme
- Source lumineuse
- appareil photo

Durée : 2 séances d'1 heure

Réflexion écrite :

- Quelle est l'effet de la lumière ?
- Quelle est le rôle de la lumière dans votre production ?
- Qu'avez-vous remarqué sur la formation de l'ombre ?

Vocabulaire : Ombre propre, ombre portée, contraste, transparence, opaque, abstrait, figuratif, architecture

Verbalisation :

- Les élèves reformulent les attentes du sujet
- Pensez-vous que tout le monde a répondu aux attentes ?
- Les stratégies d'assemblage mises en œuvre par le groupe : quelles formes ?
qu'est-ce qui différencie les éléments semblables ?
- Expliquez-moi pourquoi (si oui ou non) en vous appuyant sur les travaux (je n'hésite pas à leur dire de venir au tableau me montrer)
- Que remarquez-vous ?

Déroulement des séances:

Les tables sont stockées dans un coin de la salle et plusieurs ateliers identiques sont répartis dans la salle.
A la fin de la séance précédente les élèves ont été informés du déroulement de la séance à venir.

Séance 1: Lancement + Pratique

Incitation, consignes, contraintes

Le tout sera projeté sur le tableau blanc et le sera également lors de la séance suivante.

Questions des élèves puis pratique

Séance 2:

Fin de la pratique si nécessaire puis Verbalisation et Références artistiques

Evaluation Formative

<i>Expérimenter, produire, créer</i>		Maitrise insuffisante	Maitrise fragile	Maitrise satisfaisante	Très bonne maîtrise
Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu	<ul style="list-style-type: none"><i>Comprendre les effets produits par le geste</i><i>Exploiter l'inattendu</i>				
	<ul style="list-style-type: none"><i>Exploiter les qualités physiques des matériaux à des fins d'expression et de représentation</i>				
S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs; établir une relation avec celles des artistes, s'ouvrir à l'altérité		Maitrise insuffisante	Maitrise fragile	Maitrise satisfaisante	Très bonne maîtrise
Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse	<ul style="list-style-type: none"><i>Exprimer son ressenti en reliant geste et effets produits</i>				

Hypothèse de travaux d'élèves :

Suite possible:

- **Quelque chose cache quelque chose.**

Comment l'opacité ou la transparence peuvent-elles être des éléments constitutifs d'une oeuvre ?
Aborder la question de la matérialité et en particulier les jeux de transparence.

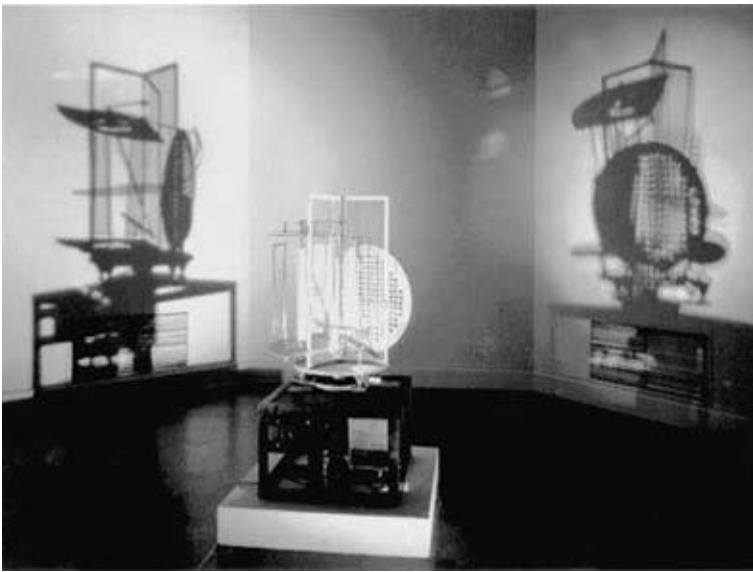
- **Quand l'ombre raconte un histoire**

Utiliser l'ombre d'un objet de votre trousse afin de créer une illustration à partir de celle-ci .

SHADOWOLOGY de Vincent BAL

Références :

MOHOLY NAGY, *modulateur-espace-lumière*, 1930

151 x 70 x 70 cm

Métaux divers, plastique et bois

Une machinerie tournante qui projette sur les murs environnants une succession d'ombres mouvantes.

Denis OPPENHEIM

Stage I and II

Reading position for 2nd degree bun.

Colette HYVRARD, *Série Petits Bolides*, 1993

Photographie noir et blanc argentique

50 x 60 cm

Jean TINGUELY, *Dance Macabre*, 1986

Musée Tinguely, Bâle, Donation Niki de Saint Phalle

Cette oeuvre, *Dance Macabre* juxtapose ferraille industrielle et crânes d'animaux, clin d'œil avisé aux vanités baroques

Philippe RAMETTE

L'ombre (de moi-même), 2007

Installation lumineuse, médium mixte

“il y a l'idée de dématérialisation, et non de disparition. Le corps n'est pas présent mais son ombre, qui le signifie, l'est. Le titre est connoté de manière négative mais il peut être considéré au sens littéral. J'ai voulu séparer ce qui est habituellement complémentaire — le volume et l'ombre — et jouer avec des préoccupations qui relèvent essentiellement du travail de sculpteur”

Christian BOLTANSKI, *Théâtre d'Ombres*

De 1984, 1997 au Musée d'Art moderne de la ville de Paris

L'origine de l'installation est une simple structure, qui permet de tenir par suspension des figurines en métal. Ensuite, c'est par le biais de lumière et d'un système de ventilation que Le Théâtre d'ombres s'anime. Il y a donc une double lecture de l'oeuvre, d'un côté le théâtre et de l'autre les ombres.

En fonction des lieux dans lesquels il est dressé, s'anime selon une configuration à chaque fois renouvelée

NOBLE Tim et WEBSTER Sue

Miss Understood and Mr Meanor, 1997

Deux ombres de la forme de la tête de Nobel et de Webster sont projetées sur un mur en éclairant deux assemblages séparés de déchets accumulés. L'oeuvre est surprenante et intrigante, répulsive et séduisante à la fois, et c'est un exemple de la façon dont les artistes ont redéfini la capacité des formes abstraites à devenir des oeuvres figuratives