

LE GESTE ET LE CORPS

Séquence prévue dans le cadre du stage de pratique accompagnée.

Notions : corps – outils – matière – temps.

Pratique : Peinture.

La place des références : à la fin pour ne pas influencer les élèves et pour faire du lien entre leurs productions et l'histoire de l'art.

Prérequis : préparation de l'espace de travail, des matériaux et de tenues adéquates.

Classe(s) visée(s) : fin de collège car les élèves sont plus autonomes.

Contraintes abordées : Expressive et pratique.

- **Compétences travaillées (Cycle 3 et 4 confondus)**

- Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent.
- Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes.
- Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création.
- Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet.
- Confronter intention et réalisation dans la conduite d'un projet [...]

SITUATION D'ENSEIGNEMENT 1 : BOUGER, PEINDRE, PERFORMER

1ère séance : « Comment peindre sans pinceau ? »

OBJECTIF : Dépasser les stéréotypes artistiques

Premier temps, TEMPS : 15 MIN

- Nous avons demandé aux élèves à la séance précédente de ramener des matériaux (éponges, bois, tissu, pots de yaourt, feuilles d'arbre, cailloux...) ainsi qu'une tenue pour ne pas se salir.
- 5 min de verbalisation pour ouvrir le sujet « Pourquoi avoir demandé de rapporter des objets pour peindre ? »
- Incitation donnée au tableau « Comment peindre sans pinceau »
- Réalisation de groupes mixtes et hétérogènes (préalablement préparés : découpage de la liste de la classe en 3.)
- Leur demander de mettre leurs tenues et de mélanger dans une caisse leurs matériaux par groupe.
- La salle a déjà été préparée en amont : disposition des tables, déposition de draps blancs à plat sur chacun des îlots, préparation des peintures dans des pots pour chacun des groupes. Les lieux de travail ont été protégés par du papier journal, les supports « draps » ont été scotchés pour ne pas se déplacer.

Second temps, TEMPS : 20 MIN

« Peindre en mouvement en laissant le moins de blanc possible »

OBJECTIF : Sensibiliser les élèves à une pratique débridée et expérimentale de la peinture. Coopérer et partager un espace pictural.

Attentes pour les élèves : jouer sur les effets de la matière colorée (épaisseur, liquidité, transparence) et sur les empreintes des matériaux sur le support (porosité, rugosité, texture), sur les effets de la mise en espace de la couleur.

- 4 couleurs primaires sont mises à disposition dans des récipients déjà préparés de peinture industrielle.
- Evocation orale « peindre en mouvement en laissant le moins de blanc possible » et mise au travail (temps de réalisation = 20min)
- Pendant ce temps-là, nous filmons le processus de création de nos groupes respectifs.
- A la fin de la mise au travail, prise en photo des différentes réalisations.

Troisième temps, TEMPS : 15 MIN

- Rangement = 10 min.
- Verbalisation et questionnements autour des productions = 5 min. « Est-ce que vous avez réussi à vous partager l'espace du drap ? Comment ? » « Est-ce que c'était un travail individuel ou plutôt collectif ? »

SITUATION D'ENSEIGNEMENT 2 : DESSINER LA MUSIQUE

2ème séance

Premier temps, TEMPS : 15 MIN

OBJECTIF : Comparer les pratiques et la gestuelle de chacun, leur impact sur la réalisation.

Visualisation des vidéos filmées et des photographies des productions de la séance précédente. Il s'agit de verbaliser les modalités de création de chacun pour peindre : gestes, espace parcouru, outils-objets choisis. Le but est d'observer tous les mouvements effectués par les élèves durant la réalisation, être attentif à la manière de coopérer, de partager l'espace.

- ➔ Est-ce que certains ont eu une pratique plus réservée que d'autres ?
- ➔ Les effets produits par les matériaux ; ouverture sur l'estampe.
- ➔ Sensibilisation à la performance artistique : rapport au temps et au geste.

Second temps, **TEMPS : 15 MIN**

OBJECTIF : Relation des productions aux références du champ de l'histoire des arts.

(1) Yves Klein *Untitled blue monochrome (IKB 82)*, 1959

(2) *Painting (Silver over Black, White, Yellow and Red) (Peinture (Argent sur noir, blanc, jaune et rouge))* 1948

Evoquer différents enjeux à travers diverses références :

- La matérialité et la qualité de la couleur : l'effet de la mise en espace de la couleur par l'aplat avec l'œuvre d'Yves Klein (1), par l'effet du geste avec Pollock (2).
- *La relation du corps à la production artistique : les effets du geste et de l'instrument. Elargissement sur la notion d'outil, dialogue entre les instruments et la matière.*
- *La ressemblance : l'écart au réel et l'expressivité de l'œuvre.*

(3) *Dessin automatique, André Masson, 1925.*

- *Le surréalisme avec André Masson : les dessins automatiques à l'encre de Chine en 1925. L'artiste réfléchit à des manières pour faire en sorte que cela fonctionne : il faut de l'encre (médium fluide) pour la rapidité de l'exécution, il faut faire le vide dans son esprit (ne pas avoir de projet défini), ne pas être assis mais debout et dansant « se tortillant et serpentant » (dessin rythmique, enregistrement d'un mouvement) (3).*

Troisième temps, **TEMPS : 20 MIN**

« Au rythme de la musique »

OBJECTIF : Sensibiliser les élèves à la musique, au rythme et au geste dans une pratique plastique.

- Préalablement préparer un medley de musiques de différents styles, avec le professeur de musique (EPI). Ce montage musical n'excéderait pas 5 min. (4 musiques remixées)
- Travail individuel des élèves : leur demander de choisir 4 outils différents (pastels, feutres, stylo, fusain, fluo), leur donner une feuille blanche de format A3.
- Mise au travail : les élèves traduisent le rythme par le dessin pendant l'écoute du medley.
- Mise en commun des travaux, discussion autour des réalisations « *Quelle différence de geste suivant le rythme ?* » « *Quels choix d'outils suivant le style de musique ? Pourquoi ?* » « *Quelle représentation ? Abstraite ? Figurative ?* »

Evocation et visionnage de la référence : A la croisée de la danse et du dessin, Workshop avec Meghann Snow, à la YOUNG ART gallerie, novembre 2011

Lien : <https://www.youtube.com/watch?v=R9vzBFsD5m0> de 1:57 à 3:11

PROLONGEMENTS EVENTUELS

La performance artistique : geste, temps, espace.

- Pérennité éventuelle d'une oeuvre (temps) : Urs Fischer et ses statues de cire.
- La photographie et la vidéo comme témoignage (performance) : Yoko Ono, *Cut piece*.
- L'art vidéo, temporalité et mouvement.