

/carnet **B**

huit familles imperméables → 2

installer → 6

écouter la nature → 9

filmer, projeter, photographier → 14

contester, provoquer → 18

se raconter, s'exposer → 21

sculpter, détourner, assembler → 25

peindre → 28

fixer une règle → 31

**DES ACTIVITES
PEDAGOGIQUES
POUR ABORDER L'ART
CONTEMPORAIN**

→ huit familles imperméables

Les huit familles définies évoquent les grands courants traversés par l'art contemporain. La famille donne la note majeure de l'œuvre, mais cette œuvre détient aussi des notes mineures. Des actions comme se révolter ou s'exposer se développent à travers des expressions artistiques comme la vidéo, la peinture ou la sculpture. Une installation qui se trouve à l'extérieur écoute aussi la nature. Comme le dit Alighiero Boetti, l'homme adore classer, c'est un moyen pour lui de se rassurer, mais toute classification peut être remise en cause. Toute classification doit être sans cesse réfléchi... A vous donc...

^{1/} FAMILLE 1_Installer, code couleur → bleu

Le terme d'installation apparaît dans les années 60, mais il n'est utilisé à ce moment-là que pour parler de l'agencement des œuvres dans une galerie. Dans le dernier quart du 20e siècle, le terme d'installation va acquérir une signification beaucoup plus vaste et engendrer surtout une nouvelle démarche artistique. Désormais, **on parle d'une installation lorsque l'artiste, loin de se focaliser sur un seul objet, valorise les relations entre plusieurs éléments et l'espace.** La variété des éléments appelés à dialoguer entre eux et avec l'espace est infinie : vidéos, sculptures, objets quotidiens, éléments naturels, photos... L'espace dialogue avec ces éléments, et **les gens qui sont dans cet espace se trouvent au cœur du sujet.** Ils peuvent vivre une expérience qui va faire appel à tous leurs sens.

ARTISTES DE RÉFÉRENCE

Juliette Barbier
Toshikatsu Endo
Ernesto Neto
Marie-Jo Lafontaine
François Morellet
Sarah Sze

Christian Boltanski
Fred Eerdekens
Ilya Jossifovich Kabakov
Wolfgang Laib
Dennis Oppenheim
James Turrell

Olafur Eliasson
Felix Gonzalez-Torres
Yayoi Kusama
Christian Marclay
Cornelia Parker
Bob Verschueren

^{2/} FAMILLE 2_Écouter la nature, code couleur → vert

Depuis la préhistoire, l'homme écoute la nature, il en a besoin pour survivre, il tente de la dominer en la figurant. Représenter la nature, voilà ce qui préoccupera pendant longtemps les artistes. Au fil du temps, cette rencontre avec la nature se fait plus intime. L'artiste-peintre place son chevalet dans la nature (courant impressionniste, 1863). Mais au 20e siècle, l'artiste s'enfonce en son cœur (*Land Art - Earth Art*). **Les ressources de la nature sont utilisées pour construire l'œuvre.** L'homme laisse dans la nature une trace discrète ou spectaculaire. L'œuvre est éphémère et son souvenir ne sera gardé que par des photos, des vidéos. **La nature devient œuvre, l'œuvre a désormais quitté le musée.**

ARTISTES DE RÉFÉRENCE

Heather Ackroyd & Dan Harvey
Patrick Dougherty
Richard Long
Giuseppe Penone
Bob Verschueren

Christo et Jeanne-Claude
Olafur Eliasson
Jean-Georges Massart
Nils Udo

Walter De Maria
Andy Goldsworthy
Dennis Oppenheim
Sten

3/ FAMILLE 3_Filmer, projeter, photographier, code couleur → mauve

L'invention de la photographie (1816) obligera les peintres à repenser leur métier. Mais, très vite, les dadaïstes et les surréalistes intégreront la photo dans leur travail (1920). **La photographie constituera aussi un des piliers du Pop Art (1960)**. A partir des années 80, **la photographie fait jeu égal avec la peinture**, elle s'accroche au mur, trouve une place importante dans les galeries. La photographie se décline désormais dans des grands formats, ce qui provoque un basculement du rapport que l'on entretient avec elle. **La photo se fait désormais plasticienne**.

A partir de 1878, en découpant, image par image, le mouvement d'un coureur à pied ou le galop d'un cheval et en le restituant à travers une succession de photogrammes, Eadweard Muybridge et Étienne-Jules Marey peuvent être considérés comme les précurseurs du cinéma, inventé par les frères Lumière en 1895.

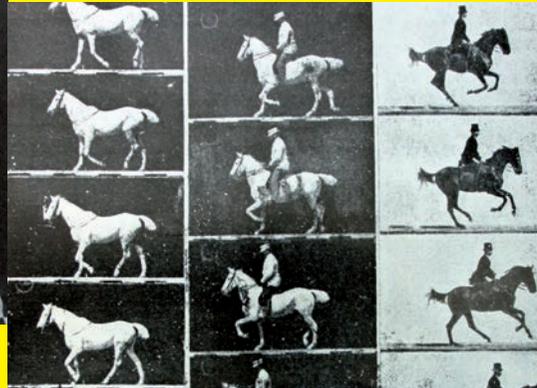
Le cinéma est utilisé par les dadaïstes et par les surréalistes qui apprécient les possibilités offertes par les déformations optiques, les fondus enchaînés. Le cinéma permet aussi dans les années 60/70 d'enregistrer les performances des artistes Pop ou de *Nouveaux Réalistes*. L'arrivée du magnétoscope et de la caméra vidéo détrône le super 8 et le support film. Nam June Paik s'intéresse à la vidéo pour sa maniabilité et la luminosité particulière de l'image télévisée. A partir de 1990, **le cinéma et la vidéo, grâce à la technique numérique, occupent une place de plus en plus importante dans les expositions. L'image en mouvement mêle le vocabulaire cinématographique au langage plastique**.

On la retrouve sous forme d'installations, de projections murales, d'environnements interactifs. Des plasticiens réalisent des films à gros budget diffusés dans les circuits commerciaux (Julian Schnabel) et, en miroir, de grands cinéastes (David Lynch) s'inspirent des recherches de l'avant-garde.

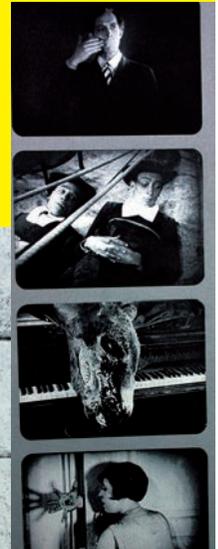
Man Ray, Man Ray, Violon d'Ingres, 1924

Eadweard Muybridge, Cheval en mouvement, 1878

Étienne-Jules Marey,
Un chien andalou, 1929

B/3

ARTISTES DE RÉFÉRENCE

Janine Antoni
Fred Eerdekens
Marie-Jo Lafontaine
Philippe Ramette
Jeff Wall

Christian Boltanski
Andréas Gursky
Bruce Nauman
Thomas Ruff
William Wegman

Bernd et Hilla Becher
Gary Hill
Nam June Paik
Bill Viola
Erwin Wurm

^{4/} FAMILLE 4_Contester, provoquer, code couleur → rouge

La rue est un des lieux privilégiés de la contestation : les gens manifestent, crient, agitent des calicots. Pas étonnant donc que la rue soit devenue pour les artistes un lieu d'action (*Street Art*). Ces artistes sont souvent moins connus, voire anonymes. Leurs productions semblent réalisées tout en vitesse et dans la bonne humeur. Elles nous obligent cependant à réfléchir aux problèmes urbains, de société. **Un artiste est à l'écoute de la société, il en perçoit les dérives, les progrès.**

Rassemblant ses moyens de création, il produit **un travail qui doit susciter un questionnement, un débat.** Ensemble, on est plus fort pour contester. Les Guerilla Girls luttent contre la discrimination sexuelle dans l'art alors que le groupe Urban Blooz lutte contre l'invasion de la publicité dans l'espace urbain.

ARTISTES DE RÉFÉRENCE

Art Farm
Maurizio Cattelan
Thomas Grünfeld
Barbara Kruger
Dan Witz

Banksy
Agnes Denes
Urban Blooz
Franck Scurti
Erwin Wurm

Marcel Broodthaers
Guerrilla Girls
Eduardo Kac
Ryan Watkins-Hughes

^{5/} FAMILLE 5_Se raconter, s'exposer, code couleur → orange

L'autoportrait peint ou sculpté a été pendant longtemps le moyen utilisé pour s'exposer. Dans l'art contemporain, **l'artiste entre physiquement en scène, il se met en danger.** Le spectateur craint pour son intégrité physique. Parfois, nous entendons sa voix, ses rires, ses pleurs. **Le vécu de l'artiste est exhibé** dans certaines installations qui évoquent son cadre de vie, ses fantômes, ses craintes.

ARTISTES DE RÉFÉRENCE

Laurie Anderson
Gabriel Orozco

Joseph Beuys
Philippe Ramette

Ilya Jossifovich Kabakov

^{6/} FAMILLE 6_Sculpter, détourner, assembler, code couleur → rose

Le foisonnement de matières nouvelles utilisées dans la sculpture lui permet de vitaliser ses formes, ses couleurs. La sculpture, désormais, ne suggère plus simplement un mouvement, elle peut être en mouvement. Alors que son axe était le plus souvent vertical, on la retrouve aplatie au sol, foulée aux pieds. **Le corps humain, sujet traditionnel de la sculpture, devient désormais un volume que l'on peut sculpter, le temps d'une pose, ou auquel on peut ajouter quelques appendices.** Sculpture qui est donc éphémère, loin du caractère d'éternité des sculptures en pierre ou en métal. **La sculpture se construit aussi par fragments, assemblages d'éléments unifiés par la forme, la couleur ou la volonté de soutenir un questionnement.**

ARTISTES DE RÉFÉRENCE

Juliette Barbier
Wim Delvoye
Dan Flavin
Tony Cragg
Johan Muyle
Niki de Saint-Phalle
Takis

Christo et Jeanne-Claude
Fred Eerdekens
Sylvie Fleury
Mona Hatoum
Panamarenko
Frank Scurti
Jephan de Villiers

Luc Deleu
Jan Fabre
Tom Friedman
Ron Mueck
Giuseppe Penone
Mauro Staccioli
Erwin Wurm

7/ FAMILLE 7_Peindre, code couleur → jaune

Peut-être qu'un jour il faudrait rouvrir notre dictionnaire, nous arrêter à la définition du verbe peindre : c'est couvrir de couleur. On couvre de couleur une surface, une forme. **Peindre c'est donc dire avec des couleurs et des formes. Peindre ce n'est pas nécessairement représenter des choses**, voilà qui est important pour la peinture des 20e et 21e siècles. Mais peindre c'est aussi une action, un homme, un instrument. Nous observons l'artiste au travail par le biais, par exemple, de la vidéo. L'oeuvre se construit lentement ou avec fougue, peu importe, mais à la différence des générations passées, le processus créateur nous est immédiatement livré. **La peinture quitte peu à peu son châssis traditionnel, elle couvre un corps, un sol. Elle se faufile dans les rues et quitte la galerie d'art ou le musée.**

ARTISTES DE RÉFÉRENCE

Pierre Alechinsky
Banksy
Koen Broucke
Keith Haring
Koralie
Peter Sedgley

Francis Alÿs
Georg Baselitz
Gotthard Graubner
Anselm Kiefer
Sol LeWitt
Julian Opie

8/ FAMILLE 8_Fixer une règle, code couleur → gris

Durant près de trente années, le peintre Piet Mondrian se fixe comme règle de construire ses tableaux en utilisant un quadrillage, les trois couleurs primaires, le blanc et le noir. L'acharnement de cet artiste vise à démontrer qu'**avec des moyens plastiques de base, une infinité de combinaisons sont possibles** en gardant l'équilibre de l'oeuvre. Durant la deuxième moitié du 20e siècle, plusieurs artistes s'imposeront la même rigueur : respecter une règle. Respecter une règle en utilisant un même carrelage de 15 sur 15 ou une même largeur de rayures. Respecter une règle aussi en utilisant une même structure, un même module (*art minimal*). Avec l'*art conceptuel* (1967), l'artiste s'impose un cadre dans lequel il va développer son travail. Ce qui est important pour lui c'est l'idée, le concept. La réalisation de ce concept, c'est-à-dire l'oeuvre, n'est qu'une formalité. D'ailleurs, c'est souvent à travers des textes, des revues, des citations que l'artiste développe ses idées.

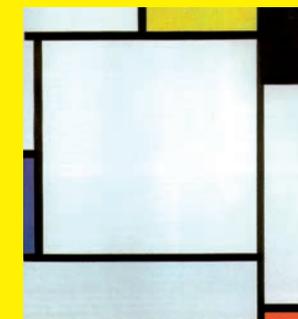
ARTISTES DE RÉFÉRENCE

Daniel Buren
On Kawara
Jean-Pierre Raynaud

Philippe Cazal
Joseph Kosuth

Jan Dibbets
Karel Martens

Piet Mondrian, Composition 2, 1922

Remarque_Les artistes de référence cités dans les notices ci-dessous permettent soit d'illustrer la démarche proposée dans l'activité, soit de nourrir l'imaginaire des élèves en cours d'élaboration de leur projet ou de réalisation. L'introduction des références peut donc se faire en cours ou à la fin de l'activité.

→ installer

OBJECTIF GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS PROPOSÉES Stimuler l'imagination et le changement de regard sur l'espace dans lequel on se trouve.

1/ PLAYMOBIL

THÈME Installer

OBJECTIFS Faire comprendre la démarche artistique d'« installer ». Mobiliser la capacité de se projeter dans le futur. Développer le regard créatif à propos d'un espace.

PUBLIC VISÉ Enseignement primaire

ORGANISATION Travail en groupe de +/- 4 enfants

CONSIGNES Au départ de cette affirmation « Il faut transformer la classe pour la venue de nouveaux élèves : des Playmobil... », faire réfléchir les élèves aux aménagements à faire.

Chaque groupe travaille à son projet de transformations.

Ne pas oublier les escalators, les ascenseurs, la signalétique, l'éclairage, le mobilier, etc.

Les meilleurs projets sont retenus (avec justification des choix) et réalisés !

Mettre à disposition des Playmobil pour faciliter l'imagination liée aux différences d'échelle.

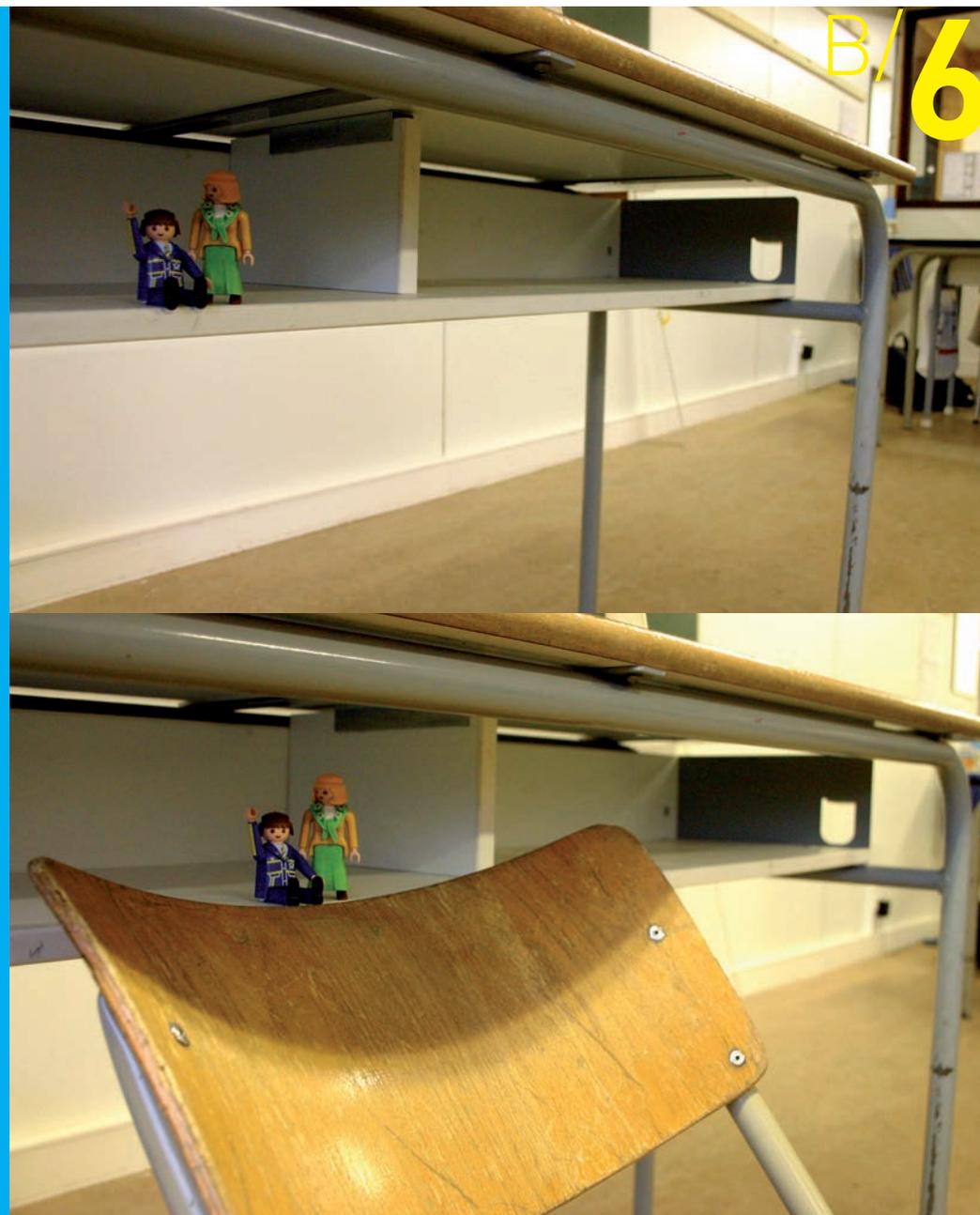
Une fois que le processus d'élaboration de projet par groupe est en route, il est possible de nourrir l'imaginaire des élèves par une sélection d'œuvres des artistes de référence ou, si ce n'est pas nécessaire, de la faire à la fin.

MATÉRIEL Playmobil / papier / carton / objets miniatures...

DURÉE DE L'ACTIVITÉ 3/4 séances

CODE COULEUR DES CARTES Bleu

ARTISTES DE RÉFÉRENCE Sarah Sze, Ernesto Neto, Ilya Jossifovich Kabakov, Barbara Kruger

2/ GRAND BLEU

THÈME_Installer

OBJECTIFS_Faire comprendre la démarche artistique d'« installer ».

Mobiliser la capacité de se projeter dans le futur.

Développer le regard créatif à propos d'un espace.

PUBLIC VISÉ_Enseignement primaire

ORGANISATION_Travail en groupe de +/- 4 enfants

CONSIGNES_Défi loufoque : « Ah la classe, eh bien on la transforme en piscine, avec les cabines, les douches, la caisse, le plongeoir, les bouées, les madames qui font de l'aquagym, le maître nageur, les toilettes, le chlore, la température, l'eau, les machines à snack. »

Inviter les copines/ains de la classe d'à côté à venir faire une brasse.

Mais est-ce que c'est de l'art ? Quelle est la différence avec un artiste ?

Que va-t-on dire à la maison, à la directrice, à la télé si une équipe passait par là ?

Est-ce qu'on est content ? Est-ce que c'est vraiment réussi ? Est-ce qu'on peut encore apprendre quelque chose ?

Est-ce que si une/un artiste venait ici elle/il ferait comme ça ?

(Mais n00000000n). Présenter une installation de Dominique Gonzalez-Foerster.

MATÉRIEL_Couleurs / carton / papier

DURÉE DE L'ACTIVITÉ_3/4 séances

CODE COULEUR DES CARTES_Bleu

ARTISTE DE RÉFÉRENCE_Dominique Gonzalez-Foerster

VARIANTES_On transforme la classe en forêt ou en piste d'aviation

2/ LA MESURE DE L'ESPACE

THÈME_Installer

OBJECTIFS_Faire comprendre la démarche artistique d'« installer ».

Mobiliser la capacité de se projeter dans le futur.

Développer le regard créatif à propos d'un espace.

Prendre conscience de l'espace, de ses limites.

PUBLIC VISÉ_Enseignement primaire

ORGANISATION_Travail en groupe de +/- 4 enfants

CONSIGNES_Ramener des éléments de la nature de grandes dimensions, les intégrer dans la classe.

Travailler avec des petits miroirs, ce qu'on peut voir tout à coup lorsqu'on les manipule. Ou les fixer sur le banc, la porte, chercher des effets de lumière.

Dans la classe, créer une galerie, un passage, étroit et long, en déplaçant les bancs.

L'occulter ou jouer avec des filtres de couleur sur les fenêtres, sur les lampes.

Mesurer l'espace avec nos corps, en boule, ou tout en extension.

Créer un espace en boule, tout en ligne.

MATÉRIEL_Éléments naturels de grandes dimensions (roseaux, branchages...) /

Miroirs de 15 x 15 cm / Filtres de couleur / Ce qui est présent dans la classe

DURÉE DE L'ACTIVITÉ_3/4 séances

CODE COULEUR DES CARTES_Bleu

ARTISTES DE RÉFÉRENCE_Bob Verschueren, Ernesto Neto

→ écouter la nature

OBJECTIF GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS PROPOSÉES Privilégier le travail en extérieur. Regarder différemment l'environnement naturel. Susciter l'émotion.

1/ PAYSAGES, PIEDS ET CARRÉS

THÈMES Dialoguer avec la nature

Se fixer une règle

OBJECTIFS Approcher la démarche du *Land Art*.

Se rendre à pied dans la nature afin de prendre la mesure des lieux, d'en découvrir la multiplicité des couleurs et des textures.

Utiliser les matériaux naturels.

Travailler autour de la couleur et de la composition.

PUBLIC VISÉ Enseignement primaire

ORGANISATION Travail individuel, sortie en groupe

CONSIGNES Chaque élève découpe 12 carrés de 4x4 cm en papier blanc Canson à grain. Choisir une promenade à l'extérieur, en milieu naturel, d'une durée d'une heure.

Toutes les 5 minutes, l'élève s'arrête et, à l'endroit où il se trouve, il frotte un carré de papier sur le sol afin d'en reprendre la trace colorée.

Une fois la balade terminée, il agence ses 12 carrés de couleurs et textures différentes sur une page de format A4 de couleur ou non.

Pour finir, il donne un titre à la composition.

En suivant ces consignes, l'élève garde une trace de l'espace et du temps à travers sa production plastique.

MATÉRIEL 1 feuille A4 de papier blanc Canson à grain par élève /

1 feuille A4 blanche ou colorée par élève

DURÉE DE L'ACTIVITÉ 2 séances

CODE COULEUR DES CARTES Vert

ARTISTE DE RÉFÉRENCE Richard Long

2/ PALETTE DE COULEURS

THÈME Dialoguer avec la nature

OBJECTIFS Approcher la démarche du *Land Art*.

Se rendre à pied dans la nature afin de prendre la mesure des lieux, d'en découvrir la multiplicité des couleurs et des textures.

Utiliser les matériaux naturels.

Travailler autour de la couleur.

PUBLIC VISÉ Enseignement primaire

ORGANISATION Travail individuel, sortie en groupe

CONSIGNES Programmer une balade courte avec une bonne diversité d'éléments naturels (sentier, parc...).

Réaliser un (ou plusieurs) dégradé de couleurs (de vert, de rouge, de jaune, de brun, de gris...)

au départ des éléments naturels que l'élève trouve le long de son chemin.

Coller ses trouvailles sur la photocopie de la palette de peintre sur place ou au retour en classe. De cette façon, l'observation minutieuse des couleurs prendra une forme tangible.

MATÉRIEL Par élève, une photocopie sur papier fort du modèle de palette fourni dans la mallette / Bâton de colle / Une pochette plastique si les enfants collent au retour en classe.

DURÉE DE L'ACTIVITÉ 1 ou 2 séances

CODE COULEUR DES CARTES Vert

ARTISTE DE RÉFÉRENCE Andy Goldsworthy

3/ LA VIE EN BLEU, ROUGE, JAUNE, VERT, BLANC

THÈMES _Dialoguer avec la nature

Se fixer une règle

OBJECTIFS _Se rendre à pied dans la nature afin de prendre la mesure des lieux, d'en découvrir la multiplicité des couleurs et des textures.

Travailler autour de la couleur.

PUBLIC VISÉ _Enseignement primaire

ORGANISATION _Travail en groupe de +/- 4 enfants

CONSIGNES _Programmer une balade courte avec une bonne diversité d'éléments naturels (sentier, parc...). Chaque groupe reçoit une consigne différente pendant la sortie : le premier ne peut photographier que des éléments rouges, le deuxième des verts, le troisième des jaunes, le quatrième des bleus, le cinquième des blancs, etc.
De retour à l'école, découverte des images sur écran et récolte des impressions des enfants. Attirer l'attention sur la variété des couleurs et des textures collectionnées.
Au départ des images récoltées, réalisation d'un nuancier de couleurs en travaillant les mélanges à la gouache pour présenter le portrait coloré de sa balade.

MATÉRIEL _Appareil photo digital / Gouaches magenta, cyan, jaune, noire et blanche

DURÉE DE L'ACTIVITÉ _2/3 séances

CODE COULEUR DES CARTES _Vert

VARIANTE POUR LA MATERNELLE _Si la manipulation de l'appareil photographique s'avère trop compliquée, mettre l'accent sur la récolte d'éléments végétaux colorés.

Trouver 4 éléments verts (ou rouge, ou brun, ou jaune) différents pendant la sortie que fait l'enfant. Recueillir ces éléments naturels. De retour en classe, réaliser un dégradé sur une feuille blanche.

4/ JARDIN EN BOÎTE

THÈME Dialoguer avec la nature

OBJECTIFS Approcher la démarche du *Land Art*.

Etablir une relation sensorielle et affective avec les éléments naturels.

Observer, récolter, collectionner.

Travailler autour de la composition.

PUBLIC VISÉ Enseignement maternel et primaire

ORGANISATION Travail individuel, sortie en groupe

CONSIGNES Programmer une balade courte avec une bonne diversité d'éléments naturels (sentier, parc...).

Récolter un maximum de trésors (cailloux, pierres, graviers, herbes, plantes, graines, mousses, feuilles, bois, fleurs, galets, terre, sable...).

Dans les boîtes en bois, chaque enfant compose librement son jardin avec les éléments qu'il a récoltés.

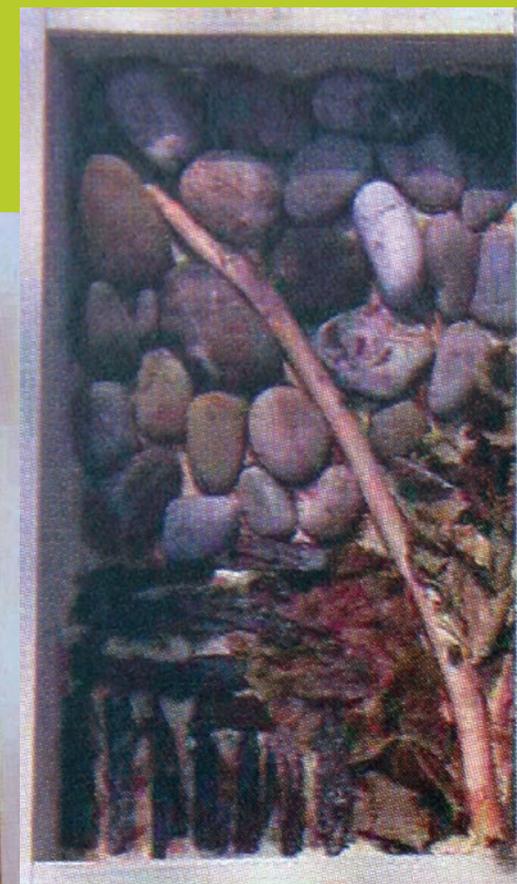
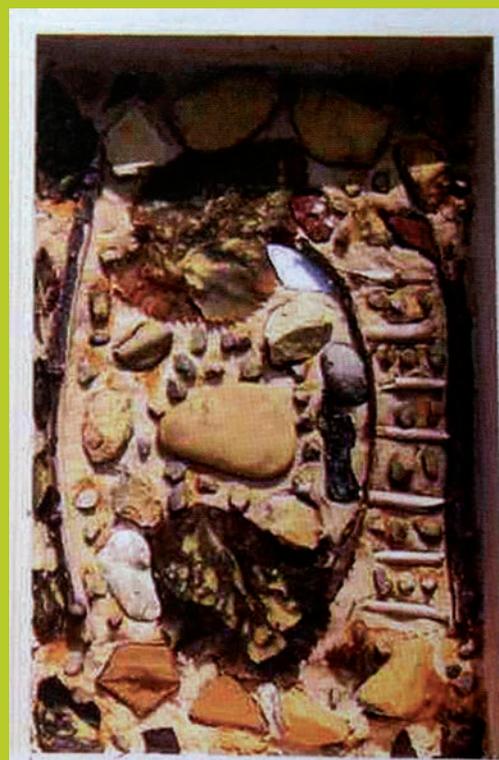
Mettre une couche de pâte à bois sur le fond ou de plâtre à prise rapide, incruster les éléments.

MATÉRIEL Pâte à bois ou colle / Caisse en bois, vieux tiroir de récupération

DURÉE DE L'ACTIVITÉ 2 ou 3 séances

CODE COULEUR DES CARTES Vert

ARTISTE DE RÉFÉRENCE Jéphan de Villiers

5/ BESTIOLES ET COMPAGNIE

THÈME Dialoguer avec la nature

OBJECTIFS Mettre en valeur les capacités de l'élève à se décentrer. Se rendre à pied dans la nature afin de prendre la mesure des lieux, d'en découvrir la multiplicité des formes et textures qui s'y trouvent. Utiliser les matériaux naturels.

Travailler avec un regard créatif et décalé.

PUBLIC VISÉ Enseignement maternel et premier cycle primaire

ORGANISATION Travail individuel, sortie en groupe

CONSIGNES Programmer une balade courte dans un bois.

Ramasser feuilles, bouts de bois, marrons, bogues, écorces aux formes et textures intéressantes. De retour en classe, les observer afin de les assembler pour créer un bestiaire imaginaire.

Donner un nom à ses créations.

MATÉRIEL Sac pour récolter les trouvailles / Colle à chaud ou à bois

DURÉE DE L'ACTIVITÉ 2 séances

CODE COULEUR DES CARTES Vert

ARTISTE DE RÉFÉRENCE Jephah de Villiers

VARIANTE Photographier de façon insolite les éléments récoltés (à l'envers, de très près...).

Agrandir sur un format A4 ou A3 le tirage de la photo, le photocopier en noir et blanc. Le résultat obtenu servira de base à un travail de détournement de l'image par l'ajout d'éléments dessinés ou collés.

^{6/}L'ARBRE DANS LA TÊTE

THÈME Dialoguer avec la nature

OBJECTIFS Établir une relation sensorielle et affective avec les éléments naturels.

Utiliser les matériaux naturels.

Travailler autour de l'observation et du graphisme.

PUBLIC VISÉ Enseignement maternel et primaire

ORGANISATION Travail individuel

CONSIGNES Programmer une sortie au parc, dans les bois.

Demander aux élèves de poser un miroir sur le dessus de leur nez, juste en-dessous des yeux, face réfléchissante vers le haut, incliné à 45 °.

Découvrir ainsi le dessous des arbres... effet garanti, ils seront la tête dans les branches.

Dessiner à l'aide de fusains les branches de l'arbre choisi par l'élève à l'intérieur du carré préalablement dessiné sur la feuille A4.

Recommencer trois fois l'exercice avec des arbres différents.

Veillez à changer de forme et/ou d'espèce d'arbre afin de bien observer la multiplicité des formes d'éléments que l'on croit connaître sur le bout des doigts.

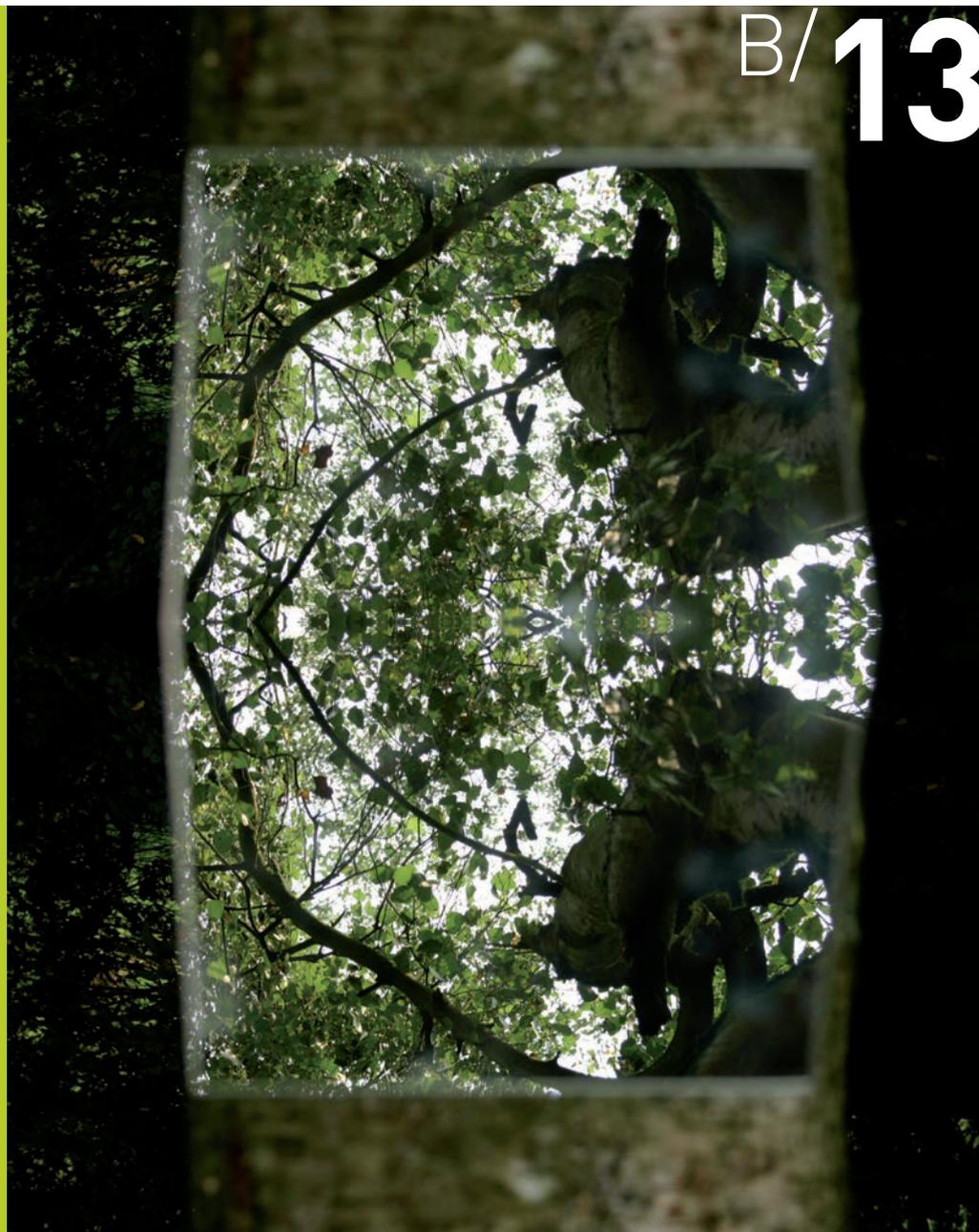
MATÉRIEL Un miroir (à bords polis) de 15 x 15 cm par élève /

Fusain / Feuilles A4 où un carré de 15 x 15 cm est dessiné ou photocopié

DURÉE DE L'ACTIVITÉ 2 séances

CODE COULEUR DES CARTES Vert

ARTISTE DE RÉFÉRENCE Giuseppe Penone

→ filmer, projeter, photographier

B/14

OBJECTIF GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS PROPOSÉES_Privilégier le contact physique avec l'image animée et les ombres.

1/ BOUGE !

THÈME_Filmer

OBJECTIFS_Approcher l'œuvre de Bill Viola.

Travailler autour de la perception de son corps.

Jouer avec l'ombre et la lumière venant d'une image filmée.

Découvrir l'émotion que provoque le mouvement associé à un son amplifié.

Raconter ce que l'on voit, exprimer ses émotions.

PUBLIC VISÉ_Enseignement primaire

ORGANISATION_Travail par groupe de +/- 4 élèves

ÉTAPES DE LA RÉALISATION, CONSIGNES_Demander aux élèves de venir habillés en blanc ou de porter un vêtement uni de ton clair.

Bien occulter une salle où il est possible de se mouvoir librement.

Pendre le drap blanc sur toute la hauteur si possible. Attention, sa partie inférieure doit toucher le sol.

Projeter le DVD de Bill Viola fourni dans la mallette.

Amplifier le son à l'aide des baffles fournis.

Faire asseoir en silence les élèves. Leur laisser le temps de s'habituer à la pénombre et de s'imprégner de l'ambiance sonore.

Leur demander de commenter les images qu'ils voient.

Une fois la confiance installée, permettre à des volontaires de se lever et d'interagir avec l'image projetée en suivant le mouvement d'un détail, en essayant de s'incruster dans l'image ou encore en bougeant dans l'espace de l'image animée.

Interprétation collective de la vidéo. « The Passing » (trad. Le passage) évoque le passage sous toutes ses formes, vie/mort, obscurité/lumière, naissance...

MATÉRIEL_DVD de Bill Viola « The Passing » /

Projecteur /

Lecteur de DVD /

Baffles amplificateurs /

Écran blanc ou drap

DURÉE DE L'ACTIVITÉ_1 séance

CODE COULEUR DES CARTES_Violet

ARTISTE DE RÉFÉRENCE_Bill Viola

→ illustrations
BOUGE !

B/15

2/ PROJECTIONS

THÈME_Projeter

OBJECTIFS_Jouer avec l'ombre et la lumière.

Composer une image.

PUBLIC VISÉ_Enseignement maternel et primaire

ORGANISATION_Travail en groupe de +/- 4 enfants

CONSIGNES_Récouter une série d'objets pour leurs formes particulières (ciseaux, raquettes...) ou leur couleur translucide, de même que des matériaux tels que de l'ouate et du câble électrique facilement pliable.

Placer ces éléments plus ou moins loin de la source de lumière.

Observer les changements de l'ombre projetée sur le mur (formes et couleurs).

Tirer parti des objets, des matériaux et de leur agencement pour créer un « tableau-ombre ».

Montrer les documents concernant les œuvres de Fred Eerdekens.

Donner un nom aux tableaux réalisés par les élèves.

MATÉRIEL_Lampe à pince / Objets présents dans la classe / Ouate / Câble électrique

DURÉE DE L'ACTIVITÉ_2 séances

CODE COULEUR DES CARTES_Violet

ARTISTE DE RÉFÉRENCE_Fred Eerdekens

3/ MON OMBRE

THÈMES_Projeter

Se raconter, s'exposer

OBJECTIFS_Approcher l'œuvre de Alighiero Boetti.

Travailler autour de la perception de son corps.

Jouer avec l'ombre et la lumière.

Découvrir ce que provoque un mouvement.

Se raconter.

PUBLIC VISÉ_Enseignement primaire

ORGANISATION_Travailler par paire, si possible en extérieur.

ÉTAPES DE LA RÉALISATION, CONSIGNES_Constituer des paires.

Donner un numéro (un ou deux) à chaque enfant.

Les enfants portant le numéro un vont tous prendre une pose.

Veiller à ce que l'ombre de la pose soit clairement visible sur le panneau.

(Distance, posture...) Laisser les enfants s'exercer, jouer avec leur ombre.

Les enfants portant le numéro deux tracent la posture choisie par leur partenaire.

Ensuite, inverser les rôles.

Décorer son corps. Plusieurs propositions....

_Vider le contenu du corps, prendre un autre papier peint de la même longueur que le précédent et y écrire avec un gros feutre ou un gros pinceau de manière répétitive son prénom, un ou plusieurs mots me représentant (exemple : fille, garçon, timide, blond, grand...). Ou encore... se raconter [je suis né le ... à ... J'aime ... Mon rêve ...] Coller ensuite au dessus de cette « page » d'écriture le panneau vidé du corps de l'enfant.

_Poser ses mains à l'intérieur du dessin de l'ombre de son corps et les contourner.

Travailler les contrastes (mains blanches/contour noir ou mains noires/contour blanc).

_Découper dans des revues des images, des mots qui m'interpellent, me touchent... et les coller à l'intérieur de l'ombre de son corps.

MATÉRIEL_Source de lumière (si le travail se fait à l'intérieur) /

Panneaux (un vieux rouleau de papier peint convient) /

Crayons / Revues

DURÉE DE L'ACTIVITÉ_3 séances

CODE COULEUR DES CARTES_Orange et violet

ARTISTE DE RÉFÉRENCE_Alighiero Boetti

RESSOURCE_

http://www3.ac-clermont.fr/pedago/arts/images/agreg/agreghd/21_boetti_hd.jpg
(œuvre de référence « Moi qui prends le soleil à Turin »)

→ illustrations
MON OMBRE

VARIANTES _ Avant de tracer la posture sur le papier, s'exercer dans la cour de récréation avec de la craie.

Avant de s'exercer avec son corps, jouer avec l'ombre d'une poupée articulée (Barbie ou modèle peinture).

Le papier peut être placé au sol (travail en extérieur) ou sur le mur de la classe (travail avec source de lumière artificielle).

Il est possible de faire le portrait de la classe en enchevêtrant les silhouettes dessinées sur le sol et habillées par après à l'aide de cailloux, de gravier, de feuilles, de bouts de bois, etc.

→ contester, provoquer

OBJECTIF GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS PROPOSÉES Comprendre le mécanisme de transgression au départ d'une image-icône.

1/ MOUSTACHES ET DENTS DE VAMPIRES ?

THÈME Contester, provoquer

OBJECTIFS Comprendre le mécanisme de transgression.

Découvrir la force de l'image détournée et de son pouvoir subversif.

PUBLIC VISÉ Cycle supérieur de l'enseignement primaire

ORGANISATION Travail individuel

CONSIGNES Détourner à l'aide de pastels, de gros feutres ou de collages le portrait de son professeur ou du directeur.

Montrer au préalable les images de la famille « Contester, provoquer » pour nourrir l'imaginaire et faire découvrir la multiplicité des démarches artistiques subversives.

MATÉRIEL Photocopie A4 du portrait du professeur ou du directeur / Feutres / Pastels gras / Magazines / Colle / Ciseaux

DURÉE DE L'ACTIVITÉ 2 séances

CODE COULEUR DES CARTES Rouge

ARTISTE DE RÉFÉRENCE Banksy

2/ MONA LISA SMILE

THÈME _Contester, provoquer

OBJECTIFS _Comprendre le mécanisme de transgression.

Découvrir la force de l'image détournée et de son pouvoir subversif.

PUBLIC VISÉ _Cycle supérieur de l'enseignement primaire

ORGANISATION _Travail individuel

CONSIGNES _Détourner à l'aide de pastels, de gros feutres

ou de collages une icône de l'art ancien : la Joconde.

Montrer au préalable les images de la famille « Contester, provoquer »

pour nourrir l'imaginaire et faire découvrir la multiplicité

des démarches artistiques subversives.

MATÉRIEL _Photocopie A4 du tableau de la Joconde fourni

dans la mallette / Feutres / Pastels gras / Magazines / Colle / Ciseaux

DURÉE DE L'ACTIVITÉ _2 séances

CODE COULEUR DES CARTES _Rouge

ARTISTE DE RÉFÉRENCE _Banksy

3/ PETITS POIS/CAROTTES

THÈME _Contester, provoquer

OBJECTIFS _Comprendre le mécanisme de transgression.

Découvrir la force de l'image détournée et de son pouvoir subversif.

PUBLIC VISÉ _Cycle supérieur de l'enseignement primaire

ORGANISATION _Travail individuel

CONSIGNES _Prendre des boîtes de conserve, détacher leur étiquette

et les remplacer par des productions personnelles : collage, photo, peinture, dessins.

Echanger et replacer les boîtes de conserves dans le rayonnage du magasin.

Photographier le résultat.

Montrer au préalable les images de la famille « Contester, provoquer »

pour nourrir l'imaginaire et faire découvrir la multiplicité des démarches

artistiques subversives, en particulier le projet « shopdropping ».

MATÉRIEL _Boîtes de conserves / Papier / Crayons

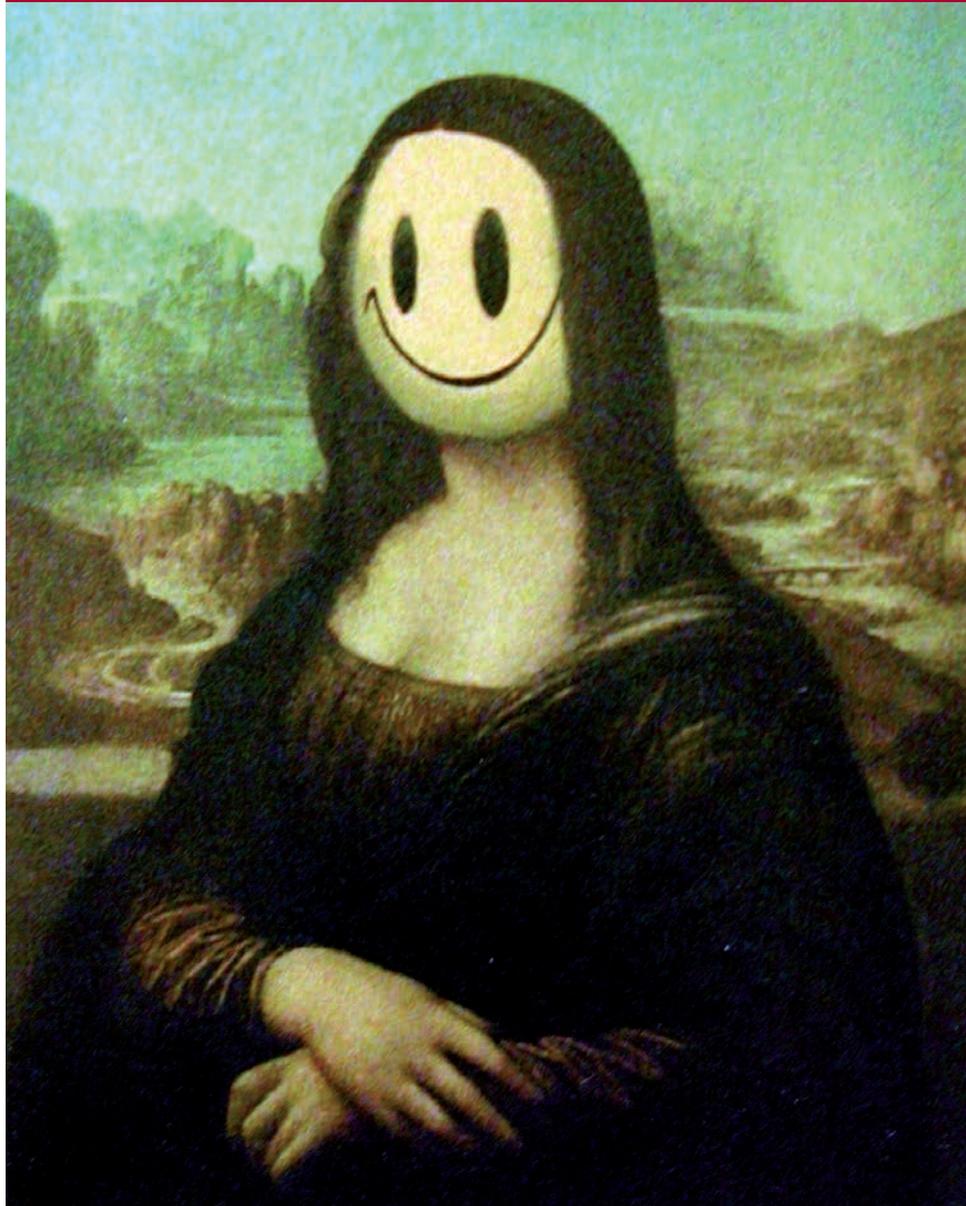
Magazines / Colle / Ciseaux / Peinture / Feutres

DURÉE DE L'ACTIVITÉ _2 séances

CODE COULEUR DES CARTES _Rouge

ARTISTE DE RÉFÉRENCE _Ryan Watkins-Hughes

→ illustration
MONA LISA SMILE

B/20

→ illustrations PETITS POIS/CAROTTES

→ se raconter, s'exposer

OBJECTIF GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS PROPOSÉES_
Se raconter sans parler.

1/ INCRUSTATION

THÈMES_ S'exposer, se raconter

Projeter

Photographier

OBJECTIFS_ Travailler autour de la perception de son corps.

Jouer avec l'ombre et la lumière.

Découvrir ce que provoque un mouvement.

Se raconter.

PUBLIC VISÉ_ Enseignement secondaire et primaire

ORGANISATION_ Travail individuel

CONSIGNES_ Demander aux élèves de venir habillés en blanc ou de porter un vêtement uni de ton clair.

Bien occulter une salle où il est possible de se mouvoir librement.

Pendre le drap blanc sur toute la hauteur si possible. Attention, sa partie inférieure doit toucher le sol.

Projeter soit le DVD de Bill Viola fourni dans la mallette, soit un choix de reproductions d'œuvres d'art, soit un choix d'images proposant des textures et couleurs diverses, soit des diapositives s'il n'est pas possible de projeter de la vidéo.

Proposer aux élèves de passer dans les images.

Le groupe regarde et fait des commentaires sur la position et le lien qu'il y a entre leur compagnon et la projection afin d'obtenir le résultat visuel le plus fort. Prendre la photo de l'élève une fois que le meilleur effet est trouvé. Justifier le choix. Trouver un titre à son portrait.

Exposer et encadrer les portraits.

MATÉRIEL_ DVD de Bill Viola « The Passing » / Sélection d'œuvres d'art / Projecteur / Lecteur de DVD / Écran blanc ou drap blanc

DURÉE DE L'ACTIVITÉ_ 2 séances

CODE COULEUR DES CARTES_ Violet et orange

ARTISTE DE RÉFÉRENCE_ Bill Viola

2/ PHOTO DE CLASSE

THÈMES _Se raconter, s'exposer

Photographier

OBJECTIF _Être capable de parler de soi de manière créative.

PUBLIC VISÉ _Enseignement primaire

ORGANISATION _Travail individuel et en groupe classe

CONSIGNES _Mise au défi de la classe : « Comment faire une photo de classe différente, voire sans se photographier ? »

Récolte des idées : à travers son doudou, son aliment préféré, son logement, son jeu le plus aimé, son objet fétiche... Les élèves apportent de la maison les accessoires nécessaires.

Chaque élève raconte pourquoi il a amené tel objet.

Observer la photo de classe officielle.

Reprendre les mêmes places.

Disposer les objets à la place des élèves.

Photographier le résultat.

Reprendre les mêmes places.

Modifier les positions, les expressions.

Photographier le résultat.

Exposer à l'extérieur de la classe les prises de vues.

MATÉRIEL _Appareil photographique

DURÉE DE L'ACTIVITÉ _2 séances

CODE COULEUR DES CARTES _Orange et violet

ARTISTE DE RÉFÉRENCE _Philippe Ramette

3/ TOTEM

THÈMES _Se raconter, s'exposer

Photographier

OBJECTIF _Être capable de parler de soi de manière créative.

PUBLIC VISÉ _Enseignement primaire

ORGANISATION _Travail individuel et en groupe classe

CONSIGNES _Mise au défi des élèves : « Réaliser mon portrait à travers mon animal totem ».

Explication de la notion de totem.

Choix de son animal totem, justification de son choix.

Projet de dessin de l'animal au pinceau en vue de le peindre sur un T-shirt.

Peinture sur le T-shirt.

Présentation à travers le corps et le geste de l'élève habité par son totem.

Interaction entre deux élèves.

Réalisation du portrait totem de la classe par collage au départ de la photocopie de la photo de classe officielle.

MATÉRIEL _Ecoline ou gouache fortement diluée /

Peinture pour tissus / T-shirt amené par chaque élève /

Papier / Ciseaux / Colle / Photocopie de la photo de classe

DURÉE DE L'ACTIVITÉ _4 séances

CODE COULEUR DES CARTES _Orange et violet

ARTISTES DE RÉFÉRENCE _William Wegman, Laurie Anderson

→ sculpter, détourner, assembler

B/**25**

OBJECTIF GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS PROPOSÉES Découvrir la force subversive du détournement de l'objet quotidien.

1/ MON CŒUR DE BEURRE

THÈMES Sculpter, détourner, assembler

Se raconter

OBJECTIFS Expérimenter la texture de matériaux différents.

Utiliser son corps comme partie prenante du processus créatif.

PUBLIC VISÉ Enseignement maternel et primaire

ORGANISATION Travail individuel

CONSIGNES Travailler avec du plâtre et de la plasticine.

Le corps mou forme un moule, le corps dur casse, qu'est-ce qui est mou, qu'est-ce qui est dur ? Comment ça casse ?

Mon corps est mou en surface et dur à l'intérieur ?

Prendre le plâtre à prise rapide dans son poing ou sa poignée.

Faire la même chose avec la plasticine.

Ouvrir la main et dessiner ce qu'il y a à l'intérieur.

MATÉRIEL Plâtre à prise rapide / Plasticine

DURÉE DE L'ACTIVITÉ 2 séances

CODE COULEUR DES CARTES Rose

ARTISTE DE RÉFÉRENCE Gabriel Orozco

VARIANTES Travail de prise d'empreintes sur le corps (utiliser de la vaseline pour protéger la peau du plâtre).

Dans ce cas, les élèves travaillent par 2, l'un servant de base au moulage, l'autre le réalisant.

Ou travail de prise d'empreinte dans la nature ou sur des objets en classe...

2/ SCULPTURE MINUTE – TÊTE DE GNOUFF

THÈMES Sculpter, détourner, assembler

Provoquer

Photographier

OBJECTIFS Utiliser son corps comme partie prenante du processus créatif.

Détourner les objets usuels du plumier.

Développer un regard décalé et créatif sur les objets quotidiens.

PUBLIC VISÉ Enseignement maternel et primaire

ORGANISATION Travail individuel

CONSIGNES Découverte du travail d'Erwin Wurm et de ses sculptures minutes.

Transformer son visage à l'aide de crayons, ciseaux, feutres, gommes, compas... coincés derrière les oreilles, dans la bouche, dans les narines, les cheveux, etc.

Photographier le portrait.

Donner un nom à son portrait.

MATÉRIEL Appareil photographique / Plumier en ordre

DURÉE DE L'ACTIVITÉ 1 séance

CODE COULEUR DES CARTES Rose

ARTISTE DE RÉFÉRENCE Erwin Wurm

VARIANTES Se faire photographier dans des situations étonnantes : la tête cachée dans la poubelle, un pied ou les jambes escamotées, avec des fruits ou légumes entre les doigts de pieds...

Faire de petites sculptures à base de légumes.

→ illustrations
MON CŒUR DE BEURRE

→ illustrations SCULPTURE MINUTE

3/ DÉTOURNEMENT DE VÊTEMENTS – TÊTE DE PIPE (DE PANTALON)

THÈMES _Sculpter, détourner, assembler

Provoquer

Photographier

OBJECTIFS _Utiliser son corps comme partie prenante du processus créatif.

Développer un regard décalé et créatif sur les objets quotidiens.

PUBLIC VISÉ _Enseignement primaire

ORGANISATION _Travail en groupe classe

CONSIGNES _Découverte du travail d'Erwin Wurm au départ de vêtements.

Mise au défi de réaliser à son tour une sculpture minute en classe :

_l'élève se tient droit ;

_il enfle ses deux jambes dans les deux bras de la chemise ou du gilet ;

_il enfle ses deux bras dressés au-dessus de lui dans les deux pipes du pantalon.

Photographier le résultat.

Réfléchir en groupe aux autres façons de détourner ses vêtements.

Test des propositions et photos.

MATÉRIEL _Un pantalon / Une chemise / Un gilet tricoté / Une ceinture

DURÉE DE L'ACTIVITÉ _1 séance

CODE COULEUR DES CARTES _Rose

ARTISTE DE RÉFÉRENCE _Erwin Wurm

→ peindre

OBJECTIF GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS PROPOSÉES_

Utiliser son corps pour libérer le geste.

1/ DE TOUT MON LONG

THÈME_Peindre

OBJECTIFS_Faire des liens entre l'auditif, le kinesthésique et le visuel.

Être à l'écoute de la musique qui véhicule émotions et images.

Utiliser son corps pour libérer le geste.

PUBLIC VISÉ_Enseignement maternel et primaire

ORGANISATION_Travail individuel

CONSIGNES_Écouter un choix de musiques, les traduire graphiquement, gestuellement.

Explosion de couleurs avec les mains sur grand format.

MATÉRIEL_Papier A3 /

Verso d'affiche de récupération ou autre papier de grand format /

Gros feutres / Gouaches cyan, magenta, jaune dans des assiettes /

2 CD audio « De tout mon long » disponibles dans la mallette

DURÉE DE L'ACTIVITÉ_1 séance

CODE COULEUR DES CARTES_Jaune

ARTISTE DE RÉFÉRENCE_Gotthard Graubner

2/ ÉPONGE ET BROSSÉ MOUILLÉES

THÈME_Peindre

OBJECTIF_Utiliser son corps pour libérer le geste.

PUBLIC VISÉ_Enseignement maternel

ORGANISATION_Travail en groupe classe

CONSIGNES_Sur le tableau sec ou sur le sol sec, à l'aide d'une éponge ou d'un balai mouillé, dessiner une ligne qui vit. Les élèves observent et interprètent : que voit-on dans cette ligne, comment s'appelle-t-elle ?

MATÉRIEL_Éponge / Balai

DURÉE DE L'ACTIVITÉ_2 séances

CODE COULEUR DES CARTES_Jaune

VARIANTE_Dessin à l'aide d'un râteau dans le sable du bac à sable.

3/ CHAUSSETTE ET HARICOT

THÈME_Peindre

OBJECTIFS_Être capable de se fixer sur la forme à dessiner plutôt que sur son dessin.

Être capable de visualiser une forme donnée à partir de son corps.

PUBLIC VISÉ_Enseignement maternel et primaire

ORGANISATION_Travail en groupe classe

CONSIGNES_Faire un nœud d'un côté du tissu tubulaire, le retourner afin que le nœud soit à l'intérieur du tube.

Disposer les élèves en rond, assis par terre, avec une feuille A3 devant eux et un feutre de couleur en main.

Un enfant rentre dans la « chaussette » pieds nus, nouer l'extrémité du tissu.

À l'intérieur, prendre une « pose » en imaginant être un fantôme, un animal, un super-héros...

Les autres, à l'extérieur, dessinent le contour de la forme qui est devant eux : regarder le contour et non sa feuille ou la pointe de son feutre.

Ecrire le nom de l'élève qui est dans la « chaussette ».

Chaque élève à son tour expérimente le tube de tissu extensible.

Attirer l'attention sur le fait qu'il est possible de produire des formes en se couchant, s'asseyant, etc.

Dessiner plusieurs formes sur une même feuille.

Quand toute la classe est dessinée, composition générale de ce qui a été produit.

Voici un nouveau portrait de classe sans photo !

Un tel exercice associe le dessin et le corps, la main devenant le prolongement de celui-ci. L'objectif étant de délier le plus possible le dessin.

MATÉRIEL_2 coupes de tissu tubulaire extensible : une courte, une longue, à utiliser en fonction de la taille des enfants / Papier A3 / Gros feutres

DURÉE DE L'ACTIVITÉ_1 séance

CODE COULEUR DES CARTES_Jaune

→ fixer une règle

OBJECTIF GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS PROPOSÉES_ Découvrir qu'une règle peut être un acte libérateur et non destructeur.

La règle donne du sens à une démarche artistique en obligeant à faire quelque chose (et non en interdisant). C'est dans la répétition que les choses prennent toute leur puissance.

1/ BOETTI

THÈMES_ Fixer une règle

Peindre

OBJECTIFS_ Approche de l'œuvre de Alighiero Boetti.

Travail autour de la couleur et de la composition.

Découvrir, manipuler des graphismes, des écritures.

PUBLIC VISÉ_ Enseignement primaire

ORGANISATION_ Travail en groupe de +/- 4 enfants

CONSIGNES_ Donner à chaque enfant une planche « alphabet » (voir annexe).

Colorier chaque lettre en jouant sur les contrastes de couleur.

Découper les lettres composant la planche.

Mélanger les lettres dans une boîte placée au centre de la table.

Placer les lettres sur le grand panneau.

Assurer une composition de couleur.

Cacher un message (un mot, une phrase) dans ce « mélange » de lettres.

Coller les lettres.

Présentation de son œuvre : découverte du message caché.

MATÉRIEL_ Planche avec alphabet /

Feutres / Crayons (suivant la technique choisie) /

Ciseaux / Colle / Panneau (+/- 60/40)

DURÉE DE L'ACTIVITÉ_ 3 séances

CODE COULEUR DES CARTES_ Blanc

ARTISTE DE RÉFÉRENCE_ Alighiero Boetti

RESSOURCE_

http://www.galeriekarl+pfefferle.de/bilder/boetti/ar_boetti2.jpg
(œuvre de référence)

VARIANTE_ POUR LES PLUS GRANDS.

Sur le même principe et en utilisant le même matériel, composer un tableau à la manière d'un jeu de scrabble. On peut alors mettre à la disposition des enfants une grille vierge (panneau) dans laquelle les enfants vont devoir composer leur tableau. Les lettres forment exclusivement des mots qui sont croisés les uns avec les autres.

2/ CARRÉ

THÈME_ Fixer une règle

OBJECTIF_ Découvrir le pouvoir « libérateur » d'une règle.

PUBLIC VISÉ_ Enseignement primaire

ORGANISATION_ Travail individuel.

CONSIGNES_ Découper un carré de 10 x 10 cm sur papier de dessin blanc.

Mise en couleur de ce carré :

_lignes parallèles de 2 cm. En alternance une couleur chaude, une couleur froide ou une couleur primaire et une couleur secondaire.

_soit des ronds concentriques de 2 cm de diamètre de différence.

Mise en commun et composition au départ de tous les travaux d'un tableau commun.

MATÉRIEL_ Papier de dessin blanc /

Ciseaux / Crayon gris / Gros feutres

DURÉE DE L'ACTIVITÉ_ 1 séance

CODE COULEUR DES CARTES_ Blanc

3/ RAYURES

THÈME_ Fixer une règle

OBJECTIF_ Être capable de suivre une consigne à la lettre.

PUBLIC VISÉ_ Enseignement maternel

ORGANISATION_ Travail individuel

CONSIGNES_ Préparer des carrés de papier de dessin noir de 10 x 10 cm. Remplir les carrés de 4 lignes dans le même sens, d'une couleur au choix. Mise en commun et composition d'un tableau commun au départ de tous les travaux.

MATÉRIEL_ Papier de dessin noir / Pastel gras

DURÉE DE L'ACTIVITÉ_ 1 séance

CODE COULEUR DES CARTES_ Blanc

ARTISTE DE RÉFÉRENCE_ Daniel Buren

