

Classe : 4ème

"Impression de mouvement"

Programme :

- La représentation : le dispositif de représentation (littéral suggéré), l'autonomie de l'oeuvre d'art, les modalités de son autoréférenciation.
- La matérialité de l'oeuvre : transformations de la matière, qualité physique des matériaux.
- L'oeuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur : la présence matérielle de l'oeuvre dans l'espace, la présentation.

Objectifs principaux de la séquence :

L'élève est amené à se questionner sur la transposition d'une vidéo (images séquentielles en mouvement) en images fixes (multiples, sérielles).
Il doit également comprendre l'importance du dispositif d'organisation dans l'espace (qu'il soit bi ou tridimensionnel) de ces images afin d'exprimer au mieux l'idée de mouvement et de rythme.

Enoncé du sujet :

SÉANCE 1 : PRÉLÈVEMENTS GRAPHIQUES

Prélève un maximum d'images, de fragments de la vidéo.

Support : feuille blanche d'imprimerie, format raisin

Techniques : fusain, encre de chine, crayon graphite

SÉANCE 2 : SÉLECTION, RECADRAGE ET COMPOSITION FINALE

Sélectionne, retravaille (rehauts), recadre les images produites lors de la première séance, en vue de créer une série que tu organiseras dans l'espace (bidimensionnel ou tridimensionnel) et qui devra évoquer le rythme, la vitesse et le mouvement de la vidéo.

Techniques libres.

Compétences :

Expressives :

1/ Transposer des images en mouvement observées (support vidéo) en images fixes.

C1-6 : Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création

2/ Opérer des choix à des fins expressives :

– 1ère étape (prélèvements) : choisir et utiliser différents outils et techniques en vue d'exprimer au mieux l'idée de mouvement

C1-1 : Choisir, mobiliser et adapter des langages et moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu.

– 2ème étape (organisation) : saisir les enjeux des dispositifs de présentation des images.

Sélectionner, retravailler, recadrer les images produites lors de la première séance, puis les organiser dans l'espace (bidimensionnel ou tridimensionnel) afin d'évoquer le rythme des images en mouvement dans la vidéo.

C1-5 : Prendre en compte les conditions de sa production dès la démarche de création, en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique.

Culturelle :

- C2-3 : Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique et en anticiper les difficultés éventuelles.

- C3-2 : Etablir des liens entre son propre travail, les oeuvres rencontrées ou les démarches observées.

- C4-1 : Reconnaître et connaître des oeuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial, en saisissant le sens et l'intérêt.

Socle Commun :

- Expérimenter, produire, créer (Domaine 1)

- Participer à un débat (verbalisation), manifester de la curiosité (Domaine 3).

- Connaître des références essentielles de l'histoire des arts (Domaine 5).

- Savoir s'auto-évaluer et être capable de décrire ses intérêts, ses compétences et ses acquis, être autonome dans son travail: savoir l'organiser, le planifier, l'anticiper (Domaine 2).

Modalités d'évaluation (voir fiche auto-évaluation élève) :

- Respect des consignes et des contraintes (étape 1 : compréhension et appropriation)
- Capacité à tirer parti des documents imposés et des outils mis à disposition (choix des éléments, organisation cohérente en vue d'une intention...)
- Réinvestissement des effets découverts pour représenter le mouvement, la vitesse
- Présentation du dispositif, composition finale (de façon à accentuer l'effet recherché)

SÉANCE 1 : PRÉLÈVEMENTS GRAPHIQUES & PICTURAUX

Déroulement :

- Projection document vidéo : « *C'était un rendez-vous* » de Claude Lelouch (1976)

Questions structurant la verbalisation :

- Quelles sont les caractéristiques principales de cette vidéo ?
- couleurs ?
- rôle de la lumière ?

« *Impression de mouvement* ». Chloé Majdi, collègue Lakanal, Foix

Consignes :

Prélève un maximum d'images, de fragments de la vidéo. Support : Feuille blanche d'imprimerie format raisin. Techniques : fusain, encre de chine, crayon graphite.

Remarque :

- Ces images seront retravaillées, recadrées et réorganisées par la suite.
- Vidéo diffusée en boucle pendant la pratique.

Verbalisation :

Avec les élèves, autour des effets produits par les différents outils et leurs utilisations + la gestuelle.

Références artistiques en lien avec les différentes manières de représenter le mouvement :

- Locomotion, Jules Etienne Marey, 1870, chronophotographie.

> Décomposition des mouvements pendant la locomotion (= faculté de se mouvoir pour se déplacer) humaine.

- Dynamisme d'un chien en laisse, Giacomo Balla, 1912, huile sur toile.

> Démultiplication des parties en mouvement (pattes, queue, laisse, etc)

- Dali Atomicus, Phillippe Halsman, 1948, photographie.

> Mouvement arrêté, temps « suspendu ».

- Michel Vaillant, Jean Graton, 1957, extrait de l'album 24H sous influence.

> Mouvement illustré en BD : codes, effets, simplification, onomatopées.

- Tempête de neige en mer, William Turner, 1842, huile sur toile.

> Effets de flou + gestuelle de l'artiste.

- Voiture de course, Jacques Henri Lartigue, 1912, photographie.

> Déformation due au mouvement, à la vitesse.

SÉANCE 2 : SÉLECTION, RECADRAGE ET RETOUCHES DIVERSES

Questions structurant la verbalisation :

-Qu'avons-nous vu en classe lors de la dernière séance ?

-Vous rappelez-vous des références ?

-Qu'avaient-elles de particulier ?

- Re-visionnage des références ainsi que de la vidéo.
- Distribution fiches élève à coller dans le cahier.
- Lecture ensemble :

La représentation du mouvement dans une image fixe :

Pendant longtemps, les personnages représentés dans les peintures ou les sculptures paraissaient statiques. Puis les artistes, dans le but de rendre plus « vivantes » leurs œuvres, ont cherché à représenter le mouvement. Avec l'invention de la photographie au milieu du XIXe s, les scientifiques ont pu étudier et observer les mouvements (marche, course, saut, vol) des hommes et des animaux, afin d'en comprendre les mécanismes. Plus tard, les dessinateurs, les peintres et les photographes se serviront de leurs découvertes, et des effets visuels produits par leurs images, pour représenter le mouvement.

Consigne :

Sélectionne, retravaille, recadre les images produites lors de la première séance, en vue de créer une série que tu organiseras dans l'espace (bidimensionnel ou tridimensionnel) et qui devra évoquer le rythme et le mouvement de la vidéo.

Pratique individuelle avec aide personnalisée.

Verbalisation :

Comment avez-vous choisi les images ou fragments que vous conservez ? Que supprimez-vous ?

Qu'avez-vous retouché ? (détails, contours, etc)

Comment ? (rehauts, effets de flou, de trainée, démultiplication, etc)

Dans quel but ? (augmenter l'impression de mouvement)

SÉANCE 3 : DISPOSITIF

Rappel des notions et références abordées au cours des deux séances précédentes.

Organise la série d'images que tu as choisi lors de la séance précédente, dans l'espace.

Le dispositif que tu vas réaliser peut être bidimensionnel (composition à plat, sur moyen ou grand format, possibilité de rajouter des éléments -fond, mots, onomatopées, couleurs, signes, etc) ou tridimensionnel (installation dans l'espace, suspension, mobile, etc).

L'objectif est d'évoquer au mieux le rythme et le mouvement de la vidéo.

- Mise à disposition de différents matériaux, medium et supports. Pratique individuelle avec aide personnalisée.

Verbalisation autour des dispositifs proposés par les élèves.

Références artistiques :

- Dr Heisenberg's magic mirror of uncertainty, Duane Michals, 1998, série de photographies présentée sur planche avec annotations.
- Mes vœux, Annette Messenger, 1988-89, 263 tirages photographiques sous verre, suspendus.
- Mobile rouge, Alexandre Calder, 1956, mobile suspendu constitué de feuilles de métal peintes. Par définition, le mobile bouge dans l'espace, avec le mouvement de l'air qui l'entoure.
- Lost Horizon, Anthony Gormley, 2008, série de sculptures installées dans l'espace en vue de brouiller les repères spatiaux des spectateurs.

Référence techniques mixtes :

- Rurubu, Haley Friesen et Nobuhiro Sato, 2013, série de photographies mêlant danse et calligraphie (mouvements des corps des danseuses et les courbes, cassures et éclaboussures puissantes et énergiques de l'encre).
- Enki Bilal : une technique en mouvement, Casterman, 2010, vidéo documentaire (durée 1'45) – explication et démonstrations de techniques mixtes par l'artiste.