

Domaines

arts du visuel et arts du son

Découvrir des œuvres contemporaines à travers des explorations sonores et plastiques

Un parcours construit à partir de séquences menées par N.Brianseau et L.Puig

Education musicale :

- créer l'univers sonore que peut inspirer une œuvre, imaginer l'environnement sonore et musical de l'artiste lors de la conception de cette œuvre;
- devant l'œuvre, produire du son, faire de la musique, inventer;
- garder une trace sonore des productions, les réécouter ;
- écouter des musiques devant l'œuvre et en classe;
- chanter....
- lecture du cartel par un ou plusieurs enfants;

Arts visuels :

- évoquer l'univers plastique de l'œuvre (une peinture, une sculpture, une vidéo...).
- questionner les couleurs, les formes, les matières et matériaux, les effets plastiques et les gestes de l'artiste.

Devant l'oeuvre :

- développer un regard attentif et sensible
- varier les points de vue (de près, de loin...)
- isoler des parties avec des cadres et échanger.
- utiliser un vocabulaire sensible.
- garder une trace par le dessin, croquis face à l'oeuvre (plan d'ensembles, détails, gestes de l'artiste).
- se questionner face au cartel de l'oeuvre (avant ou après)

Explorer une pratique plastique en classe : une technique, un effet, des gestes, une thématique

Principales activités, partenaires et intervenants

Principales activités

- Découverte d'un lieu culturel (galerie municipale, musée...)
- Découverte approfondie d'une œuvre, d'un artiste, d'une technique (peinture, sculpture...) .
- Mise en pratique : réalisation individuelle ou collective
- Valorisation au sein de l'école : oeuvres plastiques et sonores, rédaction de cartels ou de légendes.

Partenaires et intervenants possibles

- Un artiste (plasticien, photographe, musicien), un conférencier ou médiateur culturel, un conseiller pédagogique arts visuels et musique

Objectifs de formation

cf : référentiel PEAC

Piliers de l'éducation artistique et culturelle	Grands objectifs de formation visés tout au long du parcours d'éducation artistique et culturelle
Fréquenter (rencontres)	cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des oeuvres
	échanger avec un artiste, un créateur
	appréhender des oeuvres et des productions artistiques
	identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire
Pratiquer (pratiques)	utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production
	mettre en oeuvre un processus de création
	concevoir et réaliser la présentation d'une production
	s'intégrer dans un processus collectif
	réfléchir sur sa pratique
S'appropriier (connaissances)	exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
	utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel
	mettre en relation différents champs de connaissances
	mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'oeuvre

Fréquenter (Rencontres)

Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des oeuvres.

Exploration des œuvres contemporaines

- Une expérience sensible vécue face à l'œuvre : par le corps, la voix, le regard...
- Des expressions orales et écrites

Mimer

Chanter

Lecture sonore de l'oeuvre

Danser face à l'œuvre

Pénétrer dans l'œuvre

Fréquenter (Rencontres)

Appréhender des oeuvres et des productions d'artistes

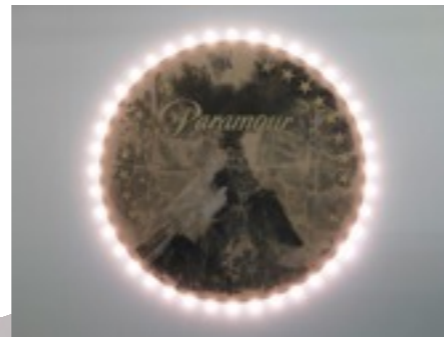
Découverte approfondie d'une oeuvre

Fragmenter l'oeuvre

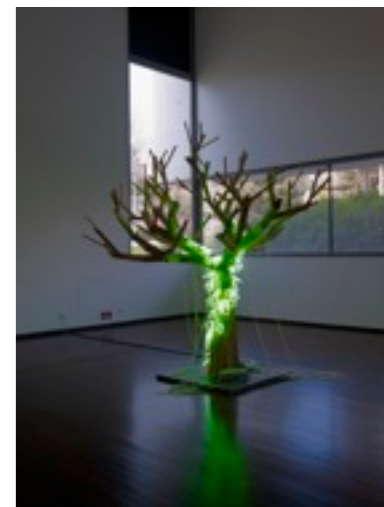
Une trace dans le carnet de dessin

Jean-Luc Verna, *Paramour*, 2011

Des plans d'ensemble, des détails...

Regarder des détails avec un dispositif de cadrage

Pierre Malphettes
L'arbre et le lierre 2010

Richard Fauguet - sans titre- 2011

Fréquenter (Rencontres)

Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire

Le Musée

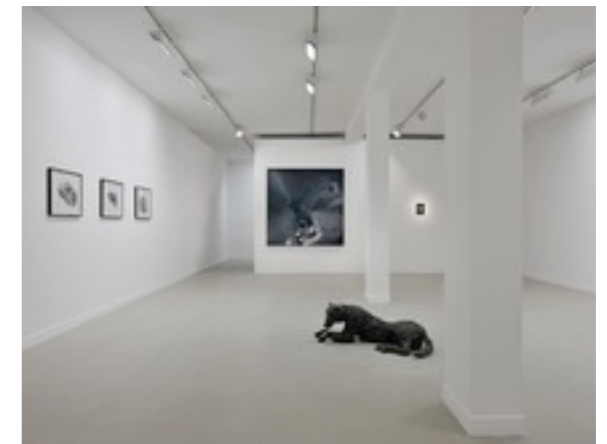

Les œuvres et la notion d'art contemporain

La galerie municipale

**GALERIE MUNICIPALE
JEAN-COLLET**

Se familiariser avec la création contemporaine à travers différents temps d'expositions, des visites commentées, des ateliers de pratiques plastiques et des rencontres avec les artistes.

Fréquenter (Rencontres)

Echanger avec un artiste, un créateur, un professionnel

En savoir un peu plus avec les conférenciers...

Ecouter l'artiste parler
de son œuvre

S'appropriier les audioguides,

Découvrir une chanson en lien avec l'œuvre :
"Le canon des arbres de Steve Waring" par le CPD Musique

Pratiquer (Pratiques)

Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production

Repenser l'oeuvre par quelques détails

Réaliser sa collection de détails

Représenter le volcan qui
crache de la fumée...

Explorer des outils : calame, pinceau, bois
Explorer un médium : l'encre et le brou de noix

Pratiquer (Pratiques)

Réfléchir sur sa pratique

Expérimenter le volume

Tenir compte du médium et s'approprier les règles de l'équilibre

Richard Fauguet - sans titre- 2011

Explorer les tubes comme
l'artiste en utilisant des pailles...

Se questionner sur les postures
(de face, de profil...)

"Faire tenir le bras en l'air,
n'est pas toujours aisé..."

Diversifier les postures et les points de vues

Pratiquer (Pratiques)

Mettre en œuvre un processus de création

Pierre Malphettes *L'arbre et le lierre* 2010

Ecouter le paysage sonore de la forêt

Imaginer les outils de l'artiste
Créer l'ambiance sonore de l'artiste au travail

Associer des éléments pour réaliser un arbre en 2D ou en volume

Pratiquer (Pratiques)

S'intégrer dans un processus collectif

Travail en groupe pour une réalisation plastique

DANIEL BUREN La Cabane éclatée polychrome aux miroirs, 2000

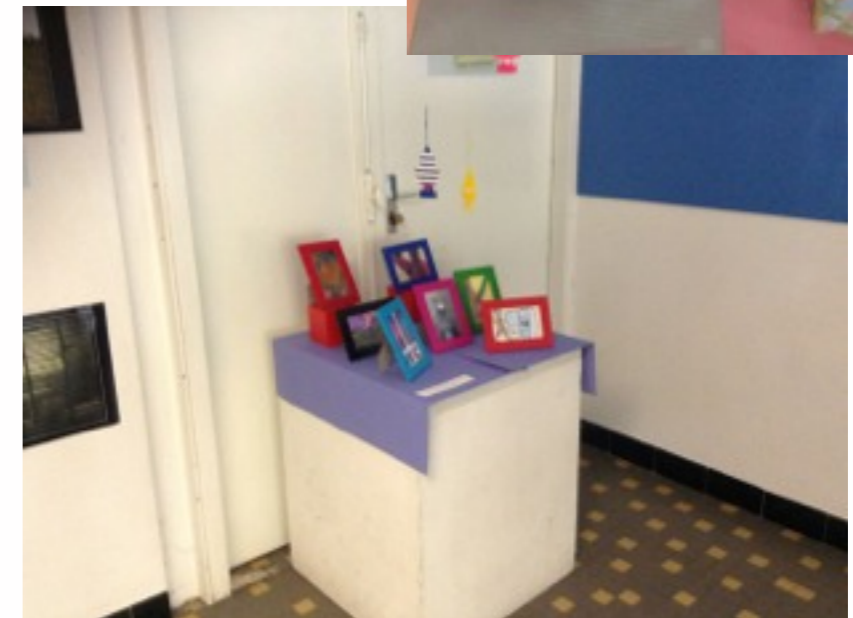

KADER ATTIA Untitled - 2007

Pratiquer (Pratiques)

Concevoir et réaliser la présentation d'une production

Donner à voir aux autres classes...

S'appropriier (Connaissances)

Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique.

La danse du scalp

ARTISTE :

Annette Messager

DATE DE CREATION :

2012

CE QU'ON A DIT :

DESCRIPTION :

Il y a des cheveux qui volent ; il y en a un qui a un chapeau, on dirait une sorcière.

Ce sont des perruques de différentes couleurs.

Il y a différentes sortes de cheveux, très emmêlés, en « pétard ».

Il y a des ventilateurs.

Il y a des cheveux qui sont plus hauts, donc ils bougent moins.

Les murs sont violets.

On est dans l'œuvre dès qu'on a franchi les murs violets.

NOTRE INTERPRETATION :

Ca fait peur.

On dirait des danseuses, des marionnettes. Il n'y a pas de corps, ni de visages.

Les cheveux ne sont pas coiffés depuis des années.

Sans les murs, il n'y aurait pas d'ombres, pas de couleurs, on verrait les autres œuvres.

On dirait que les femmes sont prisonnières, suspendues.

On aime parce que c'est en hauteur, ça bouge et on aime le côté mystérieux.

S'appropriier (Connaissances)

Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel

Une œuvre et des mots à explorer...

Monory , Centre de notre galaxie

Un mur d'images
pour parler, comparer et s'appropriier le lexique

Astronomie

Ciel étoilé

Etoile

Nébuleuse

Galaxie

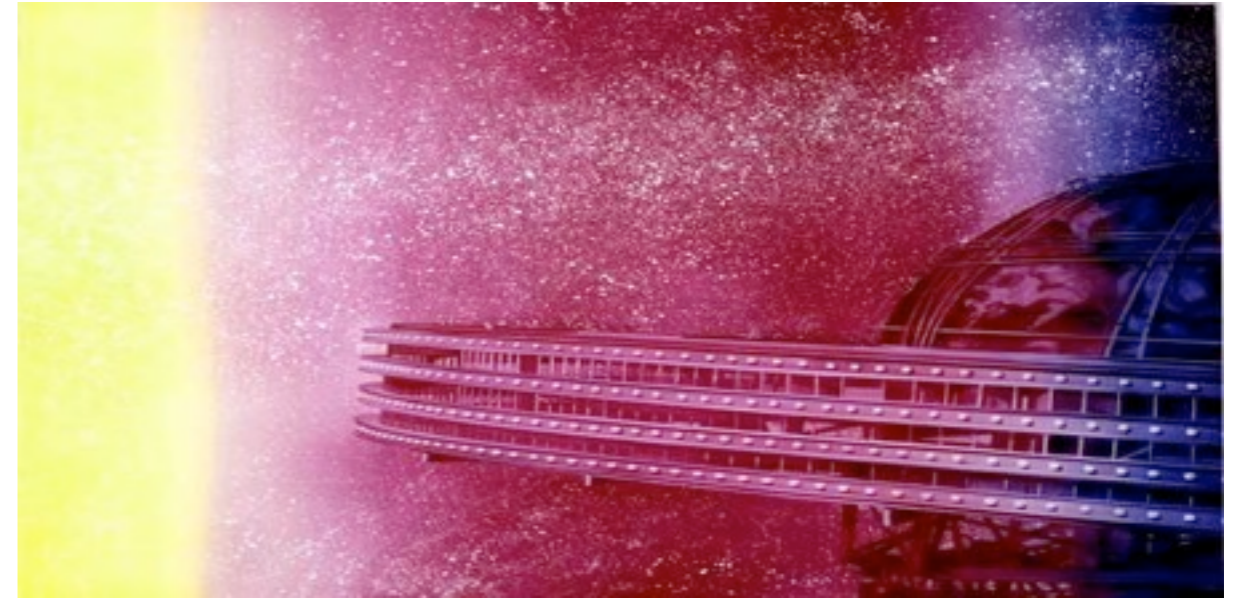
S'appropriier (Connaissances)

Mise en réseau d'œuvres

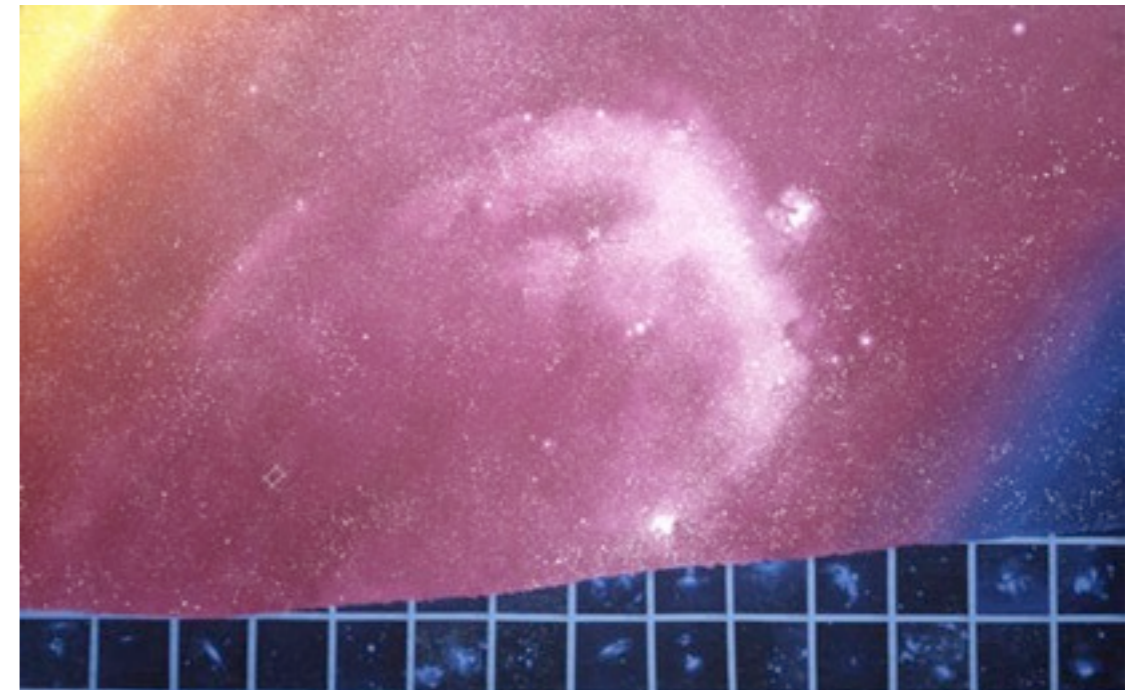
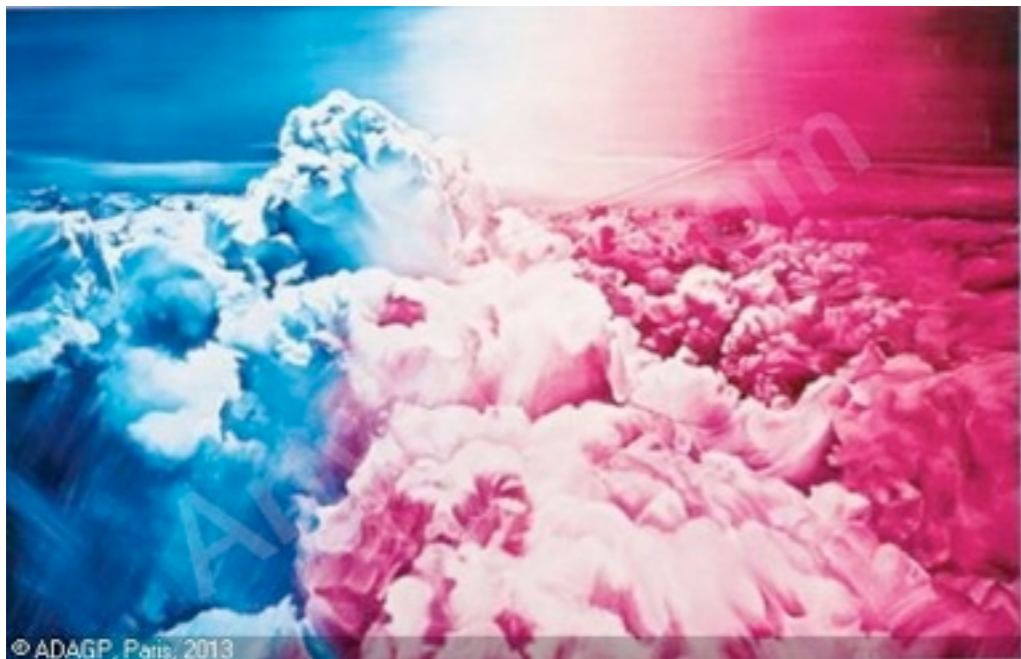
Un même artiste, une même thématique

Ciel et mur de métal avec la galaxie NGC, 1199 et galaxie d'accompagnement 1979

MONORY Jacques

Ciel n°18, Inconnue dans le monoceros,' 1979

S'appropriier (Connaissances)

Mettre en relation différents champs de connaissances

Clément Borderie - 4 saisons - 1996

Manipuler des instruments de musique,
créer une illustration sonore de l'oeuvre avec 4 pupitres

En découverte du monde

En littérature

Les 4 saisons de Léon,
Film d'animation, studio Folimage

Ecouter une musique savante
" Les 4 saisons de Vivaldi "

S'appropriier (Connaissances)

Mettre en relation différents champs de connaissances

Trésor de la mémoire Sarkis 2012

Odessa Boltanski 1991

Ou est la maison de mon ami ? Keriyostami 1987

Le voleur de Bicyclette Vittorio de Sica 1948

S'appropriier (Connaissances)

Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'oeuvre

Aborder les notions d'installation et de sculpture

Mobiliser les notions de volume, de socle, de point de vue

Effectuer des recherches historiques et culturelles : déplacement, migration

Bateke Walkman Présence Pantchounette

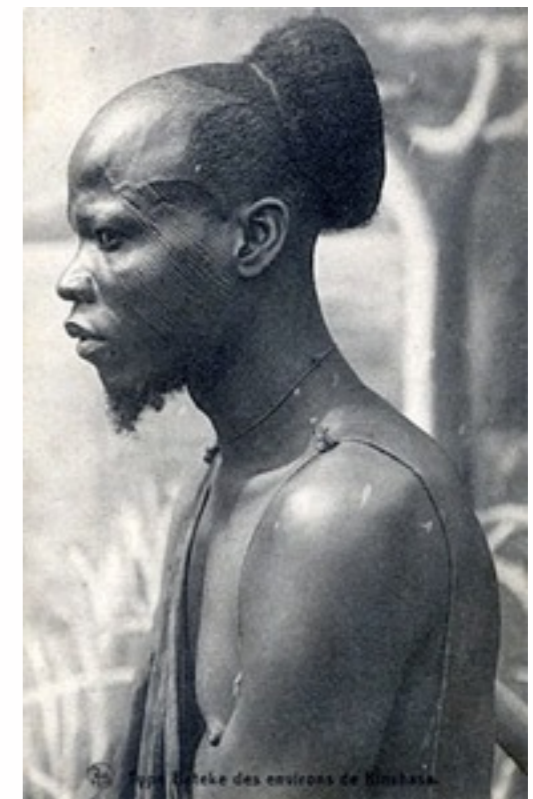

Statue d'ancêtre Mangbetu

Homme Batéké

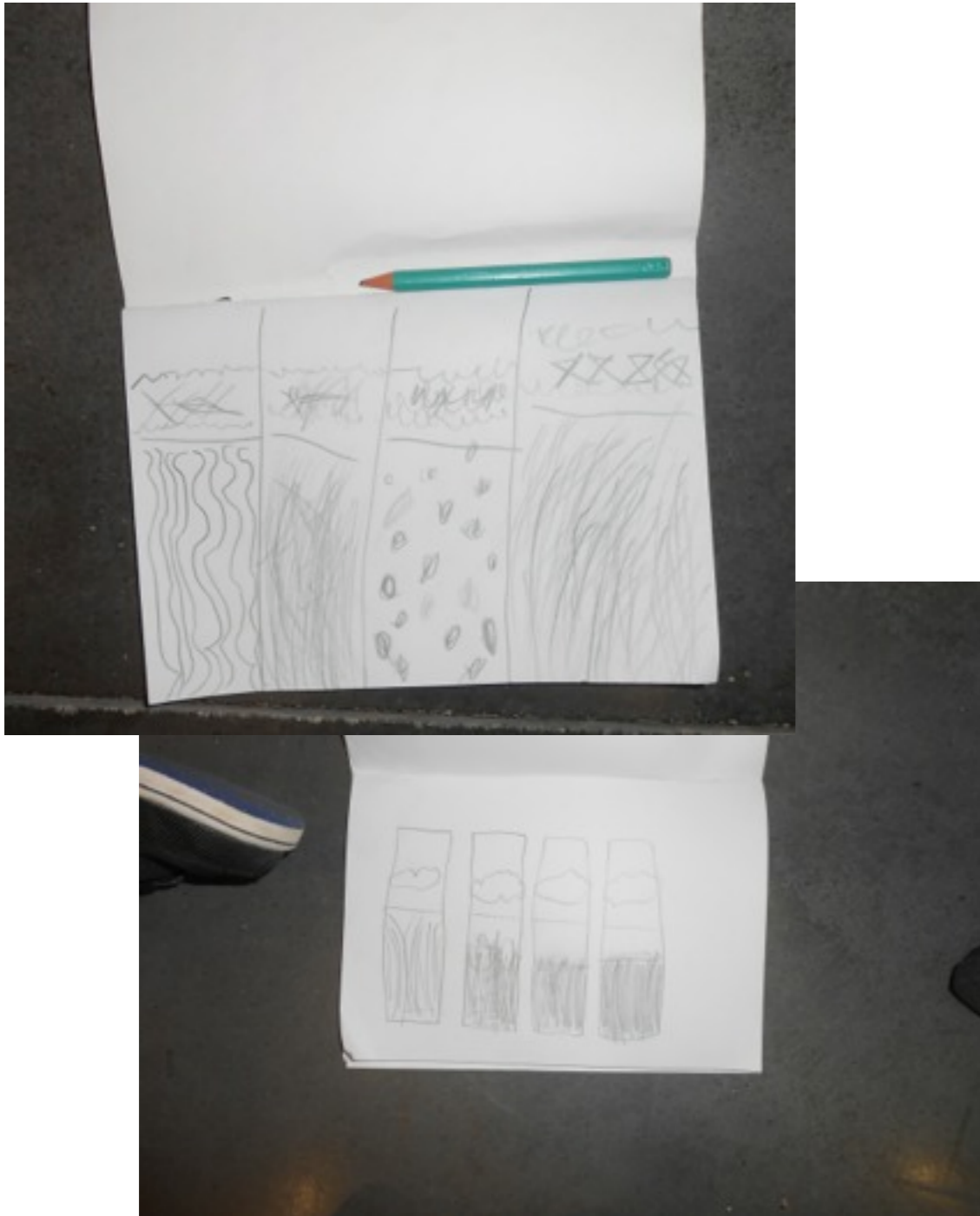

République du Congo et sud du Gabon

S'appropriier (Connaissances)

Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'oeuvre

Représenter l'œuvre, s'intéresser aux effets, aux tracés et ainsi aux gestes.
Garder une trace sur le cahier culturel