

Les EXTRABIENnales 2019

A vos pinceaux... prêts... peignez 🖌️

Dossier pédagogique

A vos agendas !

Animation pédagogique : mardi 9 octobre 2018 à 18:00

Visite guidée de l'exposition par les artistes à la Maison de Mandrin : samedi 12 janvier 2019 à 16:00

Vernissage de l'exposition à la Maison de Mandrin : samedi 12 janvier 2019 à 17:30

Ateliers dans les classes : de décembre 2018 à avril 2019

Installation des productions à la médiathèque de Brioude : mardi 11 et mercredi 12 juin 2019

Vernissage de l'exposition à la médiathèque de Brioude : jeudi 13 juin 2019

Journée de restitution pour les enfants : vendredi 14 juin 2019

Décrochage des productions des élèves par les enseignants : mercredi 31 juillet et jeudi 1er août 2019

Domaines d'apprentissage

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, l'activité physique, les langages des arts et du corps.

Représentations du monde, expression des émotions, narrations, témoignage par les images, acquisition de repères.

Expérimenter, produire, créer, montrer.

Développer les capacités d'expression et de communication par la réalisation de productions artistiques.

Voir, observer

Le mouvement est montré, présenté, exprimé par la forme et le contour

« La représentation du mouvement est une préoccupation qui traverse l'histoire de l'art depuis la préhistoire. Jusqu'à l'apparition du cinéma, le mouvement n'a pu qu'être suggéré dans les images fixes. La symétrie, les lignes horizontales et verticales donnent une impression statique tandis que l'asymétrie, les courbes et les obliques créent tension et dynamisme. Au-delà d'une représentation par les attitudes, le mouvement peut être amplifié et démontré visuellement par différents moyens plastiques aux vertus cinétiques ».

Extraits du dossier « Représenter le mouvement » du musée des Beaux-Arts de Rouen, à télécharger ici : media.eduscol.education.fr

En 1816, **Eugène Delacroix** (1798-1863) rencontre Charles-Raymond Soulier, aquarelliste amateur de retour d'Angleterre influencé par les artistes anglais, notamment Copley Fielding, dont il est un ancien élève. Grâce à cet ami et à Richard Parkes Bonington, Eugène Delacroix se familiarise avec l'art de l'aquarelle. Lors de son voyage en Afrique du Nord en 1832, il réalise une série de très belles aquarelles sauvages et libérées du carcan de l'académisme.

Tigre attaquant un cheval sauvage
Eugène Delacroix, vers 1826

Né en Italie en 1909, **le Futurisme** se caractérise par une recherche de l'expression picturale du mouvement. Les Futuristes, parmi les tout premiers, font de la vitesse le sujet essentiel de leur travail et la source revendiquée d'une beauté nouvelle.

Ciclista
Enzo Benedetto, 1926

Cycliste
Gerardo Dottori, 1916

Cyclistes
Fortunato Depero, 1923

Dynamisme d'un cycliste
Umberto Boccioni, 1913

Voir, observer

Le mouvement est montré, présenté, exprimé par la forme et le contour

Des pistes pédagogiques

- ◆ Observer, constater la représentation du mouvement
- ◆ Constituer une collection de représentations de mouvements différents : dessins, photos, journaux sportifs, vidéos, pantin dans des attitudes différentes...
- ◆ Observer le rôle des articulations, le positionnement des différentes parties du corps, l'alignement ou non des membres... (possibilité de travailler en interdisciplinarité, par exemple en EPS ou en LVE).
- ◆ Mettre en évidence les éléments plastiques permettant d'exprimer le mouvement : répétitions, accumulations, associations, transformations, fragmentations, changements de proportions...
- ◆ Constituer un répertoire d'émotions ou de verbes induisant un mouvement : oser, se surpasser, s'énerver...
- ◆ Enrichir ses connaissances en histoire des arts pour le Parcours artistique et culturel, éventuellement pour proposer le projet à l'oral du Brevet.

Le cycliste traverse la ville
Fortunato Depero, 1945

Au vélodrome
Jean Metzinger, 1912

Dynamisme d'un chien en laisse
Giacomo Balla, 1912

Dynamisme d'un cycliste
Umberto Boccioni, 1913

Boulevard Saint-Germain
Alessandro Papetti, 2006

Faire

Le geste, par le corps, puis l'œuvre accomplie : la matière dévoile, présente, expose, montre le mouvement

Le peintre japonais **Katsushika Hokusai** (1760-1849) est connu pour sa série d'estampes **Trente-six vues du mont Fuji**, dont la plus populaire, **La Grande Vague de Kanagawa**. Il a aussi réalisé **les Hokusai Manga**, des carnets de croquis représentant fleurs, animaux, maisons, scènes de la vie quotidienne, d'entraînement aux arts martiaux, personnages prenant un bain ou faisant des exercices physiques... Ces 15 carnets témoignent de la vie à l'époque de Hokusai.

Peintre expressionniste abstrait, l'Américain **Jackson Pollock** (1912-1956), dès la fin des années 1940, pratique **le dripping et le pouring**, des méthodes d'écoulement, de déversement et de projection de la peinture. Il fait dégouliner la peinture en tournant rapidement autour de la toile placée au sol. Celle-ci porte ainsi la trace de la rapidité d'exécution et de la violence du geste. Ecrivain, philosophe et critique d'art américain, Harold Rosenberg nomme ce procédé « **Action painting** ». L'action sur la toile dispense de la représentation au profit d'un mouvement physique. L'artiste est dans la peinture avec tout son corps.

Adepte de la **photographie stroboscopique** depuis le milieu des années 1930, le photographe américain **Gjon Mili** (1904-1984) réalise en 1949 un reportage sur Pablo Picasso (1881-1973). Il lui montre alors des clichés de patineurs sautant dans l'obscurité avec des patins équipés de lumières. Inspiré, Picasso commence à dessiner dans l'air avec une lampe stylo. **Ses light drawings** sont capturés par Gjon Mili. Le plus célèbre s'intitule *Picasso dessine un centaure* (ci contre). Man Ray et Frank Gilbreth ont eux aussi exploité la technique du **light painting**, créée dans les années 1880 par le médecin et physiologiste **Etienne-Jules Marey** (1830-1904) pour étudier le mouvement.

Etienne-Jules Marey invente la chronophotographie en 1882 pour décomposer les mouvements. Cette technique de prise de vue en rafale est encore utilisée de nos jours.

Tennis player
Harold Edgerton, 1938

Niki de Saint Phalle (1930-2002) est une artiste franco-américaine qui s'inspire de Gaudi, Dubuffet et Pollock. Son œuvre joyeuse et colorée possède un caractère engagé et audacieux, par son contenu politique et féministe comme par l'ambition des réalisations dans l'espace public.

Faire

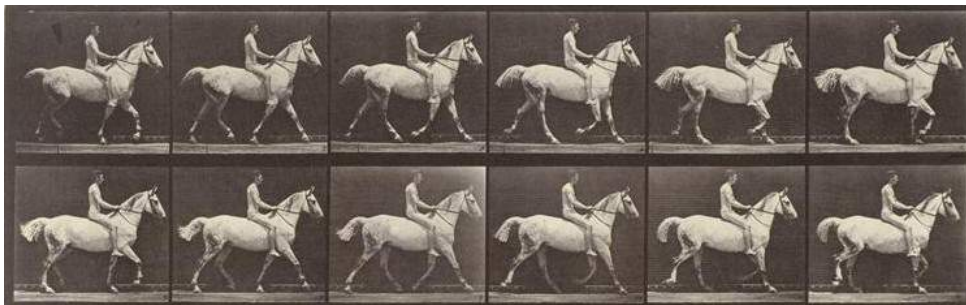
Le geste, par le corps, puis l'œuvre accomplie : la matière dévoile, présente, expose, montre le mouvement

Des pistes pédagogiques

- ◆ Constituer un répertoire de verbes : projeter, propulser, lancer, éclabousser, égoutter, couler, diriger, contourner, faire tourner, faire suivre, agir (et pas réfléchir), ressentir...
- ◆ En musique, le mouvement s'exprime par le degré de lenteur et de vitesse. Réaliser sa perception plastique ou chorégraphique d'une pièce musicale, comme l'ont fait notamment Wassily Kandinsky et Marc Chagall. Quelques suggestions de morceaux dont on pourra s'inspirer : *Boléro* de Maurice Ravel ; *Unsquare Dance* et *Blue Rondo a la Turk*, de Dave Brubeck ; *Psyché Rock*, de Pierre Henry ; *Around the World*, de Daft Punk ; *The Skeleton Dance*, des *Silly Symphonies* ; la BO des *Temps Modernes*, de Charlie Chaplin...
- ◆ Fabriquer un jouet optique donnant l'illusion du mouvement grâce au phénomène de persistance rétinienne, comme le folioscope, le thaumatrope, le phénakistiscope, le praxinoscope ou le zootrope, à découvrir dans [ce dossier](#). Télécharger des modèles [ici](#).
- ◆ Faire des coloriages exprimant le mouvement, à télécharger [ici](#).
- ◆ Ecrire ou dessiner avec une bougie blanche sur la feuille sèche, « à l'aveugle » puis colorer la feuille avec de l'encre ou de l'aquarelle pour faire apparaître le texte ou le dessin.
- ◆ Ecrire ou dessiner avec du jus de citron invisible puis exposer la feuille au soleil pour faire apparaître le texte ou le dessin.
- ◆ Faire une trace avec de la craie sous les pieds, relier ou peindre ensuite avec de l'aquarelle.
- ◆ Filmer les performances en utilisant de la musique.

En 1964, **Marc Chagall** (1887-1985) réinvente le plafond de l'Opéra Garnier, à Paris, à la demande d'André Malraux, alors ministre des Affaires Culturelles. S'étendant sur 220 m², le décor illustre 14 œuvres musicales représentatives de l'histoire de l'opéra et de la musique lyrique, à découvrir ici : <http://passerelles.bnf.fr/explo/garnier2/index.php>

Cheval blanc au pas
Zoopraxographie d'**Eadweard Muybridge**, 1887

Vassily Kandinsky (1866-1944) associait les couleurs à des instruments précis : jaune pour la trompette, orange pour l'alto, rouge pour le tuba... Il a cherché à exprimer ces relations dans ses œuvres. Il était particulièrement inspiré par la musique d'Arnold Schönberg, avec qui il échangeait fréquemment ses points de vue sur l'art. Le titre de l'œuvre ci-contre, *Fugue*, fut choisi par Kandinsky après qu'il l'eut achevée et se fut assuré de « l'ordre polyphonique du tableau ».

BIBLIOGRAPHIE

- ◆ *Le corps en mouvement, catalogue d'exposition* - Réfectoire des Cordeliers, Université Paris-Descartes, 2011
- ◆ *Les élans du corps : le mouvement dans la sculpture* - Jean-René Gaborit, Cyrille Gouyette, Sophie Gormezano (voix) - Musée du Louvre, 2005.
- ◆ *Le mouvement des images* - Philippe-Alain Michaud - Centre Pompidou éditions, 2006.
- ◆ *Le Geste et l'expression* - Barbara Pasquinelli - Hazan, 2006.
- ◆ *L'invention de la vitesse, France, XVIIIe-XXe siècle* - Christophe Studeny - Gallimard, 1995.
- ◆ *L'impressionnisme : peindre vite, les impressionnistes en France 1860-1890* - Richard Robson Brettell - Hazan, 2009.
- ◆ *Géricault : l'invention du réel* - Régis Michel - Gallimard, 1992.
- ◆ *Monet : un œil... mais bon Dieu, quel œil !* - Sylvie Patin - Gallimard, 1998.
- ◆ *Delacroix : une fête pour l'œil* - Arlette Sérullaz et Annick Doutriaux - Gallimard, 2005.
- ◆ *Delacroix, la naissance d'un nouveau romantisme* - Claude Pétry - RMN, 1998.
- ◆ *Les impressionnistes, collections du musée des Beaux-Arts de Rouen* - Marie-Claude Coudert - RMN, 2003.
- ◆ *L'art cinétique : l'image du mouvement dans les arts plastiques depuis 1860* - Frank Popper - Gauthier-Villars, 1970.
- ◆ *L'art en mouvement* - Fondation Maeght - Saint-Paul éditions, 1992.
- ◆ *Duchamp-Villon* - Bénédicte Ajac, Marie Pessiot - Centre George Pompidou / RMN, 1998.
- ◆ *Marcel Duchamp, l'art à l'ère de la reproduction mécanisée* - Francis Naumann - Hazan, 1999.

SITOGRAPHIE

- ◆ Dossier « Sons et couleurs : de la science à l'art » : <https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/physique-sons-couleurs-science-art-1460/page/4/>
- ◆ A propos de Jackson Pollock : <https://mescoursdart.wordpress.com/2016/11/30/expose-blue-poses-jackson-pollock/>
- ◆ Jackson Pollock en vidéo : https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=fnORitT5h4U
- ◆ Dossier « sons et couleurs, de la science à l'art » : <https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/physique-sons-couleurs-science-art-1460/page/4/>
- ◆ Pour explorer le plafond de Chagall à l'opéra Garnier et écouter les pièces musicales qu'il illustre : <http://passerelles.bnf.fr/explo/garnier2/index.php>
- ◆ Les ressources pédagogiques du Centre Pompidou : <https://www.centrepompidou.fr/fr/Espace-professionnel/Deuxieme-sous-rubrique/Enseignants>
- ◆ Les collections du Centre Pompidou : <https://www.centrepompidou.fr/fr/Collections/Les-oeuvres>
- ◆ Le corps dans l'œuvre : <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-corps-oeuvre/ENS-corps-oeuvre.htm>
- ◆ La naissance de l'art abstrait : <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-abstrait/ENS-abstrait.html>
- ◆ Banque d'images de la Réunion des musées nationaux / Grand Palais, présentant les œuvres de 30 000 artistes des musées français : <http://art.rmngp.fr/fr>
- ◆ Banque d'images de l'agence photo de la Réunion des musées nationaux / Grand Palais : <https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=CMS3&VF=Home>
- ◆ Banque d'images de la Bridgeman Art Library, provenant de musées, galeries et artistes à travers le monde : <http://www.bridgemanimages.com/fr/>
- ◆ Banque d'images de la collection permanente du Metropolitan Museum of Art de New York. <https://www.metmuseum.org/art/collection>
- ◆ Des quizz sur le sport dans l'art : <http://www.quizypedia.fr/quiz/Le%20sport%20dans%20l%27art/>

Les EXTRABIENnales 2019, action jeune public de l'association Festival d'Aquarelle

Immeuble interconsulaire ● Avenue Léon Blum ● 43100 Brioude ● 04 63 31 50 24 ● brioude@festivaldaquarelle.com