

THÈME NATIONAL :

CRÉATION, ADAPTATION DE SUPPORTS ET DE DISPOSITIFS
D'APPRENTISSAGES DISTANTS EN ARTS PLASTIQUES.

TRAAM INTER-ACADÉMIQUE 2020-2021

AXE DE TRAVAIL :

COMMENT LE NUMÉRIQUE PERMET AUX ENSEIGNANTS D'ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES
À ÉPROUVER LES COMPOSANTES PLASTICIENNES, CULTURELLES, ET THÉORIQUES
DANS LES SITUATIONS D'APPRENTISSAGES PROPOSÉES EN CLASSE ET EN DEHORS
DE LA CLASSE ? EN PRÉSENTIEL ET À DISTANCE ?

- Situé dans le centre ville de Saint-Junien (département de la Haute-Vienne, 87) petite ville de 11 000 habitants à 30 km de Limoges.
- 633 élèves, dont 12 en ULIS et 63 en SEGPA. 25 classes dont 20 classes ordinaires, 4 classes de SEGPA et 1 ULIS.
- Les classes ordinaires ont un effectif d'environ 30 élèves.

Superficie : 65 m² (9,3 m X 7 m)
Pas de réserve.

7 tables de 4 élèves + 2 tables individuelles : 30 places
Tables groupées par 2 de manière à laisser un espace central pour travailler au sol (pratiques en volume par exemple).

EQUIPEMENT NUMÉRIQUE DE LA SALLE :

- 2 ordinateurs fixes
- 2 ordinateurs portables
- 10 appareils photos numériques
- 8 webcams + portique pour faire du cinéma d'animation
- 1 vidéo-projecteur
- 1 imprimante

A proximité de la salle, mais partagés avec les autres disciplines :

- Une classe mobile tablette Orange
- Une classe mobile (16 mini-pc)
- La salle informatique (16 ordinateurs fixes)

Une vingtaine de panneaux de médium longent la coursive du collège afin d'accrocher les travaux d'élèves.

Pas d'espace dédié à l'exposition dans l'établissement.

CONSTATS

1. Nous vivons une situation exceptionnelle dans les établissements, due à l'application d'un protocole sanitaire strict et d'une organisation sans cesse remise en cause : distanciation, port du masque, règles d'hygiènes renforcées, sens de circulation imposé, changements de salles, modifications des emplois du temps chaque semaine...

La contrainte des corps est forte et semble avoir comme conséquence le développement d'un mal-être de plus en plus perceptible chez certains élèves : angoisses, manque de motivation, troubles comportementaux (tremblements, crises de panique, phobie scolaire) en nette augmentation par rapport à l'année dernière.

2. L'enseignement à distance contraint lui aussi le corps à un cadre : celui de l'écran qui filme, enregistre et diffuse. Les élèves échangent facilement en visio et utilisent fréquemment des outils de diffusion de leur image par diverses applications (YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok...). Toutefois le médium vidéo reste peu questionné. L'écran leur permet de se dévoiler, de montrer leur visage mais n'agit-il pas lui aussi comme un masque qui empêche toute relation directe et spontanée. L'échange passe par le filtre de l'écran qui cadre le corps.

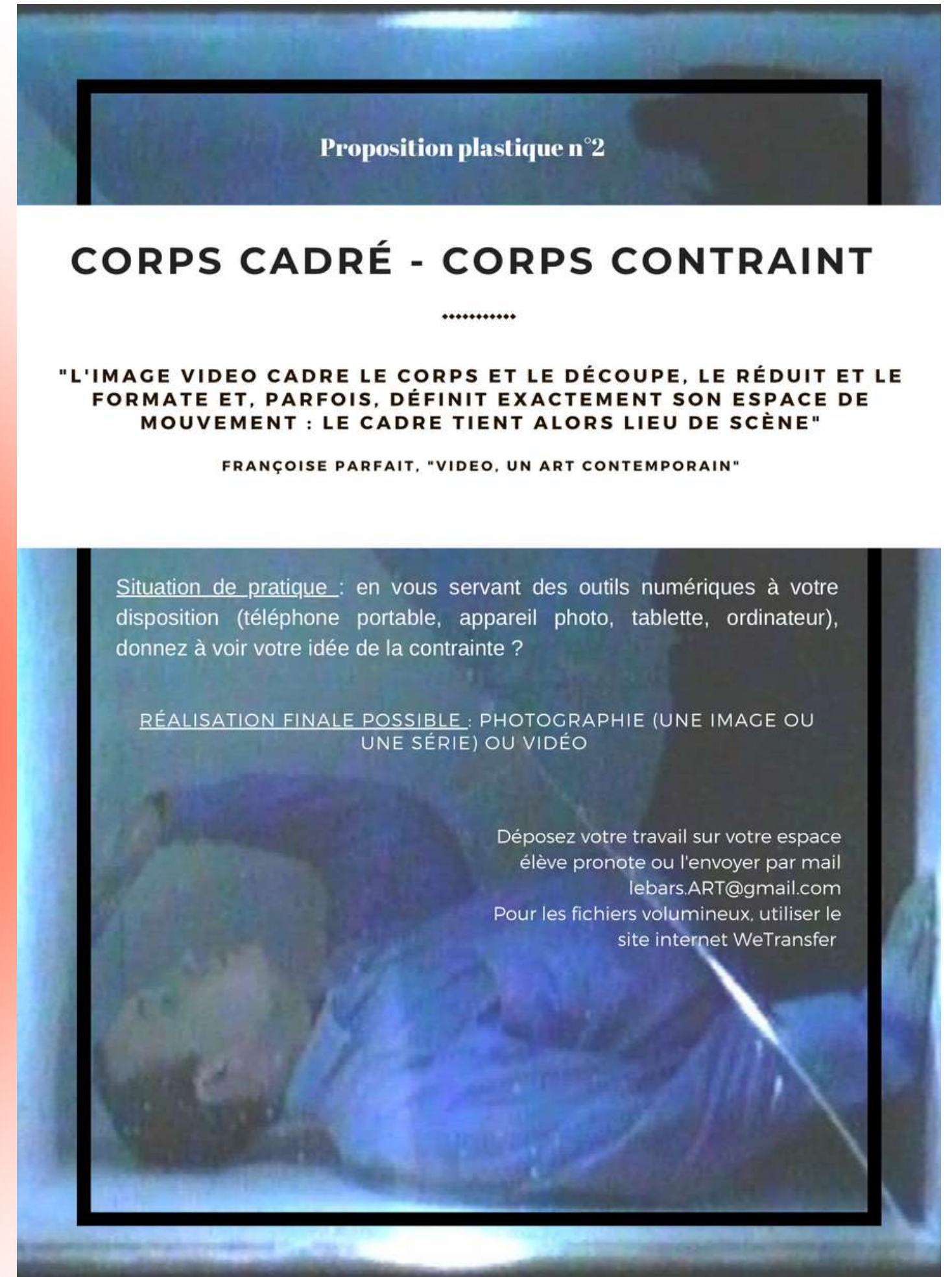
NIVEAU 3EME

QUESTIONNEMENT

Comment amener les élèves à éprouver plastiquement ce cadre-écran tout en s'interrogeant sur le cadre plus large qui nous contraint actuellement dans les établissements scolaires ?

La séquence comporte travail en classe et travail à la maison:

- Sur 7 séances
- Les retours de travaux doivent se faire **en ligne** (vidéos/photos envoyées par WeTransfer, présentation audio des élèves envoyée sur l'ENT ou par mail)
- La présentation des vidéos à l'ensemble des élèves se fait **en classe** (avec des temps de réflexion sur les dispositifs de monstration de l'image vidéo)
- Travaux de groupe autorisés

Proposition plastique n°2

CORPS CADRÉ - CORPS CONTRAINT

.....

"L'IMAGE VIDEO CADRE LE CORPS ET LE DÉCOUPE, LE RÉDUIT ET LE FORMATE ET, PARFOIS, DÉFINIT EXACTEMENT SON ESPACE DE MOUVEMENT : LE CADRE TIENT ALORS LIEU DE SCÈNE"

FRANÇOISE PARFAIT, "VIDEO, UN ART CONTEMPORAIN"

Situation de pratique : en vous servant des outils numériques à votre disposition (téléphone portable, appareil photo, tablette, ordinateur), donnez à voir votre idée de la contrainte ?

RÉALISATION FINALE POSSIBLE : PHOTOGRAPHIE (UNE IMAGE OU UNE SÉRIE) OU VIDÉO

Déposez votre travail sur votre espace élève pronote ou l'envoyer par mail lebars.ART@gmail.com
Pour les fichiers volumineux, utiliser le site internet WeTransfer

L'ŒUVRE, L'ESPACE, L'AUTEUR, LE SPECTATEUR :

« La relation du corps à la production artistique » : la question du corps qui actionne le dispositif, le corps comme dispositif (corps qui devient écran), le corps filmé et le corps filmant (cadrage, point de vue).

Interroger la réception de la vidéo par les spectateurs (élèves qui reçoivent les images), questionner la lisibilité du processus de production et de son déploiement dans le temps et dans l'espace.

« La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'oeuvre » : les dispositifs de présentation de l'image numérique (photo, vidéo); l'exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres.

EXPERIMENTER, PRODUIRE, CREER :

- S'approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive. La question du cadre et l'implication du corps dans une production artistique: geste, mouvement, déplacement, positionnement, cadrage du corps...
- Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique.
- Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de création, en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique.

METTRE EN ŒUVRE UN PROJET :

- Concevoir, réaliser, donner à voir un projet artistique collectif ou individuel.
- Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique.

S'EXPRIMER, ANALYSER SA PRATIQUE, CELLE DE SES PAIRS ;

- Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse.
- Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.

SE REPERER DANS LES DOMAINES LIES AUX ARTS PLASTIQUES, ETRE SENSIBLE AUX QUESTIONS DE L'ART

- Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur.

Grille donnée aux élèves

4 niveaux d'acquisition de la compétence :

Corps cadré / corps contraint**Compétences évaluées :**

Nom : Prénom :

Elève Prof

Pratique : savoir choisir et adapter les moyens plastiques, en fonction de leurs effets pour créer (choix de la contrainte et moyens choisis pour l'exprimer dans une réalisation artistique)		
Pratique : savoir impliquer le corps dans une production artistique: geste, mouvement, déplacement, positionnement, cadrage du corps...		
Pratique numérique : savoir utiliser les outils numériques à des fins de création, d'exposition.		
Exposition du projet : penser la présentation de sa production dès le début du projet		
S'engager dans un projet : s'engager et faire preuve d'esprit critique dans la réalisation d'un projet		
Analyse du travail : s'exprimer pour soutenir des intentions (enregistrement audio)		

Niveau 1 : insuffisant

Niveau 2 : fragile

Niveau 3 : Satisfaisant

Niveau 4 : Très satisfaisant

**Cette séquence vise l'acquisition
de compétences numériques
telles que:**

- la maîtrise des outils numériques de création d'images fixes ou animées (de la captation au montage)
 - la capacité à transmettre des fichiers (volumineux) par mail, sur une plateforme d'échange (Wetransfer) ou sur l'ENT de l'établissement
- la maîtrise des outils d'enregistrement vocaux (Vocaroo en ligne et Audacity en classe)

Séquence qui s'inscrit dans le domaine 3 du CRCN :

DOMAINE 3 : CRÉATION DE CONTENUS

Compétence 3.2 Développer des documents multimédia

De quoi s'agit-il ? (Décret n°2019-919 du 30 août 2019)

Développer des documents à contenu multimédia pour créer ses propres productions multimédia, enrichir ses créations textuelles (avec des logiciels de capture et d'édition d'image / son / vidéo / animation...).

Référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture

- Utiliser de manière pertinente les technologies numériques pour produire soi-même des contenus (Domaine 2 – Les méthodes et outils pour apprendre)

Thématiques et mots-clés associés (Pix)

Applications d'édition de documents multimédia ; capture son, image et vidéo et numérisation ; interopérabilité ; accessibilité ; droit d'auteur ; charte graphique et identité visuelle.

Niveaux de maîtrise des compétences numériques et repères pour enseigner

Niveau 1

- Produire ou numériser une image ou un son

Niveau 2

- Produire et enregistrer un document multimédia

Niveau 3

- Produire une image, un son ou une vidéo avec différents outils numériques
- Utiliser des procédures simples pour modifier un document multimédia

Niveau 4

- Acquérir, produire et modifier des objets multimédia
- Traiter des images et des sons
- Réaliser des créations multimédia comportant des programmes de génération automatique (de texte, image, son...)

Niveau 5

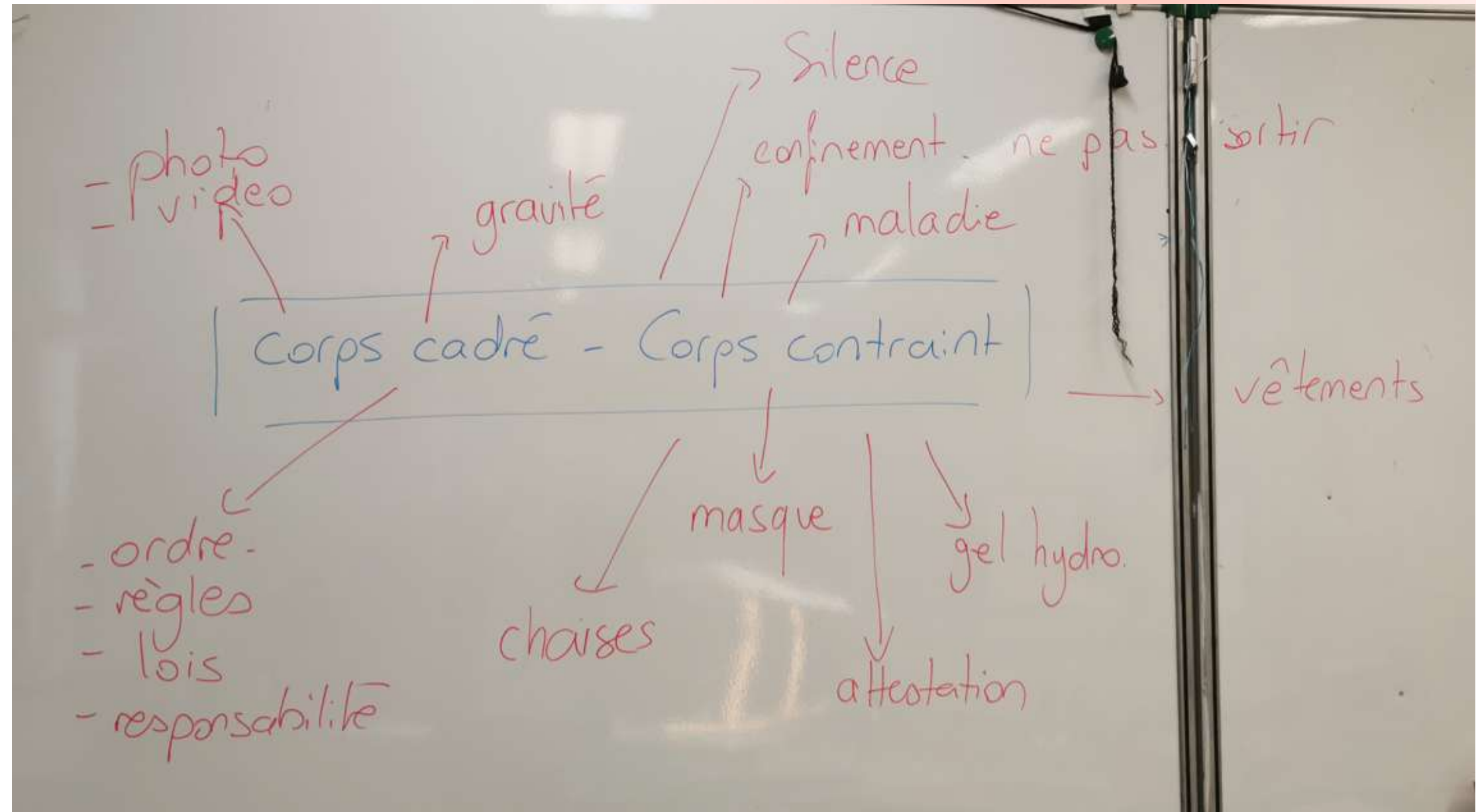
- Créer un objet multimédia

LANCEMENT DE LA SITUATION « CORPS CADRÉ / CORPS CONTRAINT » EN S'INTERROGEANT SUR CETTE CITATION DE FRANÇOISE PARFAIT, DANS *VIDÉO, UN ART CONTEMPORAIN* :

« L'IMAGE VIDÉO CADRE LE CORPS ET LE DÉCOUPE, LE RÉDUIT ET LE FORMATE ET, PARFOIS, DÉFINIT EXACTEMENT SON ESPACE DE MOUVEMENT : LE CADRE TIENT ALORS LIEU DE SCÈNE »

Réflexion sur la polysémie
du mot
« cadre » :

- Qui détermine les limites de l'image pour un format donné
- Qui évoque la loi, le protocole, la réglementation

Echanges avec la classe retranscrits au tableau

Corps cadré - corps contraint

Votre nom ou vos noms (si travail en groupe) :

Ugge Robin 3⁰D

Quelles sont vos premières idées ou pistes de réflexion :

1- corps contraint par la taille → Se prendre une poutre dans la tête en vidéo (peut se faire à plusieurs).

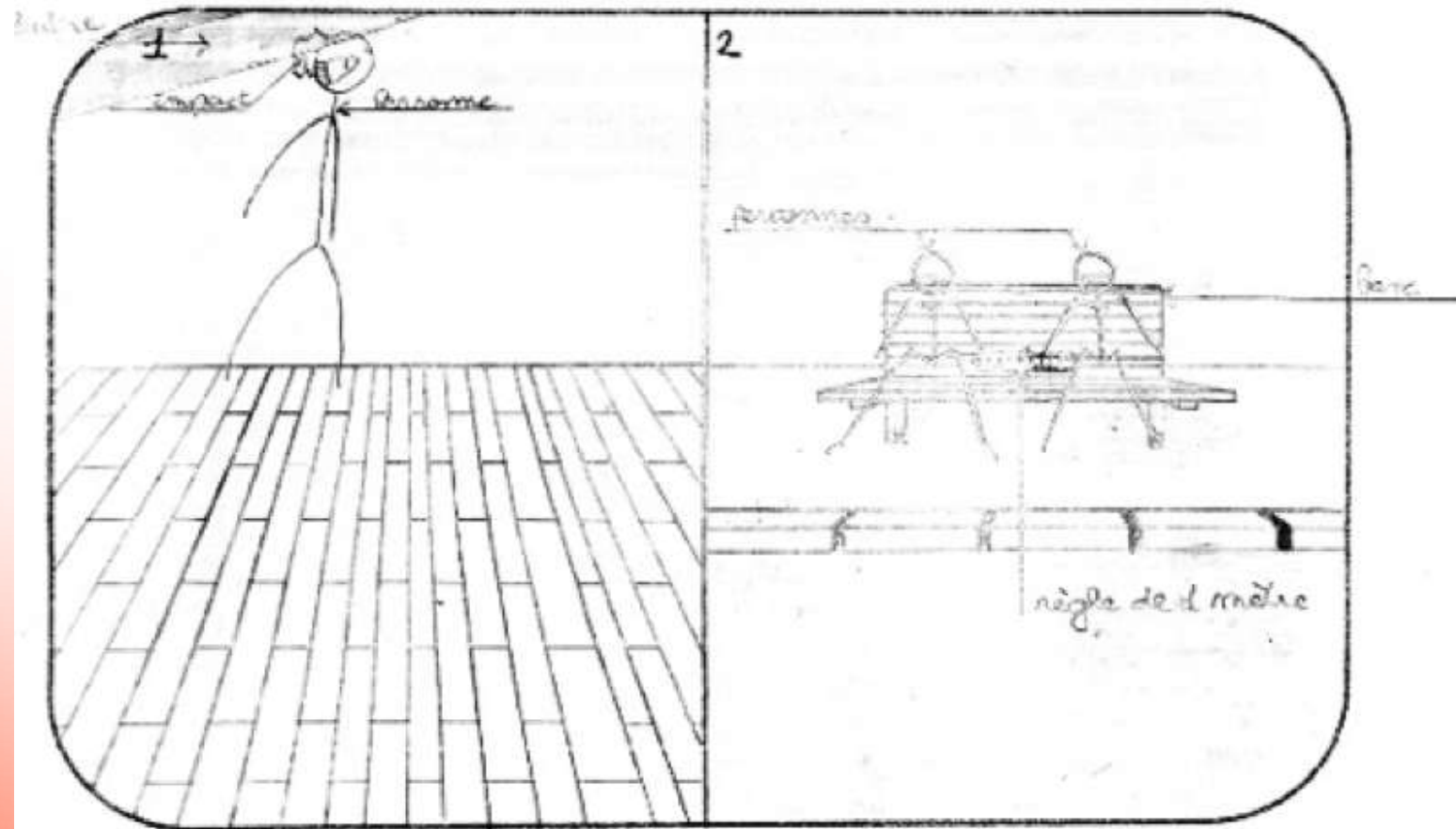
2- corps contraint par les gestes barrières → être seul sur un banc, une personne arrive et s'assoit à main à un mètre. une troisième personne arrive avec une règle d'un mètre et sépare les deux premières personnes pour placer la règle entre.

Dans quels espaces allez-vous effectuer et filmer votre performance ou mise en scène ?

1 → Couloir où des poutres passent à une basse hauteur.

2 → banc simple dans une rue ou dans la cour du collège.

Imaginez votre future réalisation et faites-en un croquis **légendé** :

Corps cadré - corps contraint

Votre nom ou vos noms (si travail en groupe) :

VEVAUD Laura, DUSSOCHAUT Maëlle, DEMONTEAU Abla, VERONAUD Camille.

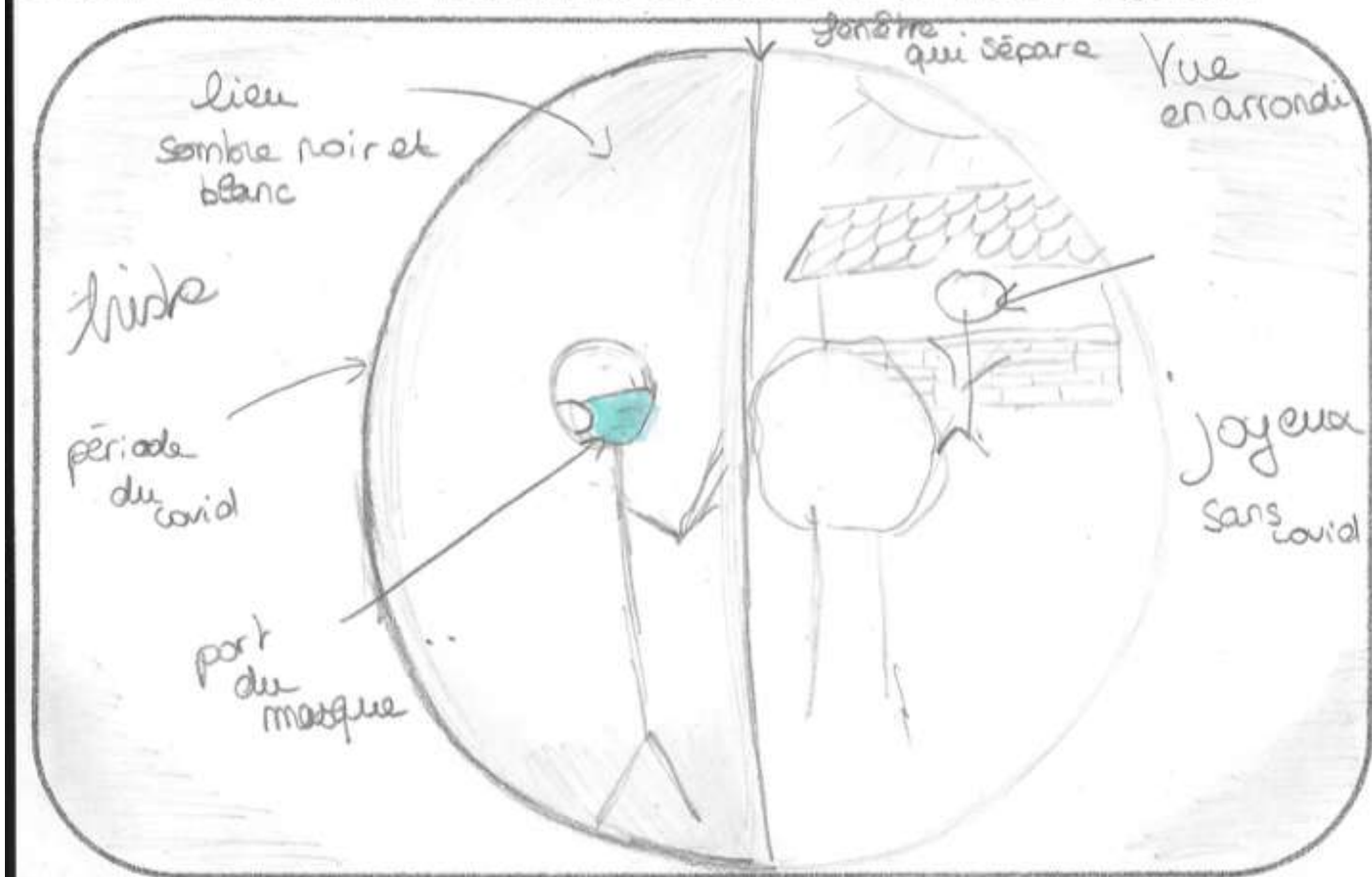
Quelles sont vos premières idées ou pistes de réflexion :

Période du covid, port du masque, le confinement. Vices n'existe pas différence de l'endroit où il est présent.

Dans quels espaces allez-vous effectuer et filmer votre performance ou mise en scène ?

Dans le collège, proche d'une vitre pour l'effet de séparation.

Imaginez votre future réalisation et faites-en un croquis **légendé** :

SÉANCE 2 ET 3

Ces deux séances, en classe, sont consacrées aux prises de vue, captations, travaux de groupe, échanges.

A l'issue de ces 2 temps, le travail (vidéo, photo, animation d'images) qui peut se poursuivre à la maison devra être envoyé par mail ou sur l'ENT de l'établissement.

SÉANCE 4 ET 5

Ces séances sont destinées à concevoir les dispositifs de présentation des travaux. Afin de préparer la séance 6 de présentation en classe, les élèves doivent m'envoyer une présentation audio de leur réalisation.

Un questionnaire les aide à structurer leur oral :

1. Quel médium avez-vous utilisé : photographie (unique, en série,) ou vidéo ?
2. Quelles manipulations avez-vous fait sur l'image (effets, montage...)
3. Décrivez vos images : qu'avez-vous choisi de montrer ?
4. Comment votre corps (ou fragment) est-il cadré et mis en scène ?
5. Décrivez le cadrage choisi ?
6. Qu'est-ce qui représente une contrainte pour vous ? Expliquez votre choix.
7. Le cadrage choisi renforce-t-il votre idée de la contrainte ?
8. Votre travail comporte-t-il du son ? Pourquoi ?
9. Avez-vous réfléchi à un dispositif de présentation pour votre travail : comment et où seront montrées vos images (écran de projection, téléphone portable, tablette...)
10. Que doit ressentir le spectateur devant vos images ?

Cette présentation orale du travail devra être enregistrée et envoyée sur pronote ou mon mail : lebars.ART@gmail.com (un enregistrement par groupe).

Site internet pour enregistrer sa voix : <https://vocaroo.com>

Tiphaine et Joanita ont prévu de projeter leurs images sur un matelas.

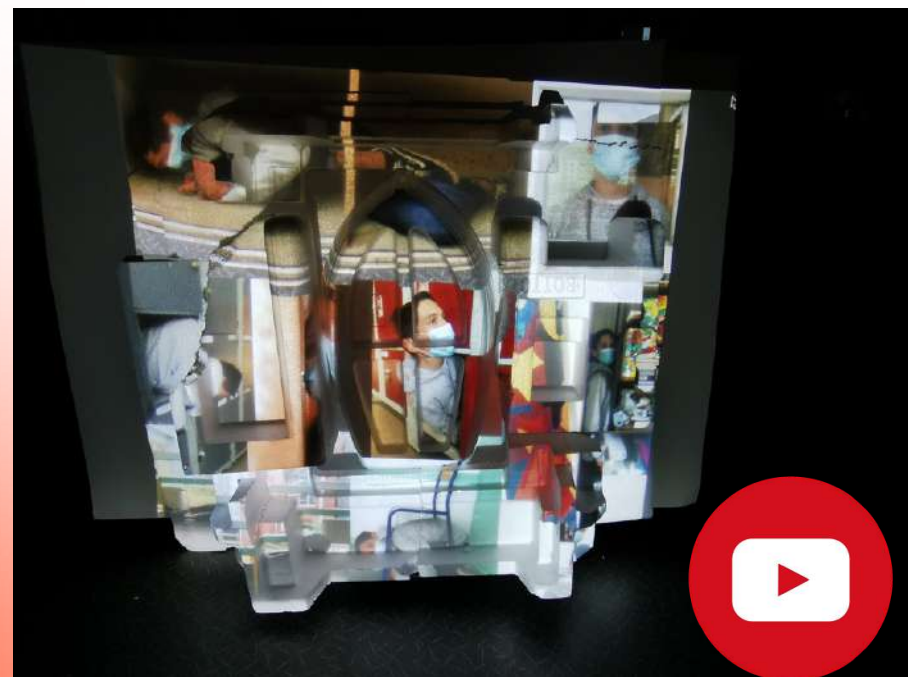
Dans leur vidéo, filmée la nuit, elles tentent de réciter plusieurs fois un texte tout en luttant contre l'envie de dormir.

PHOTOGRAPHIE

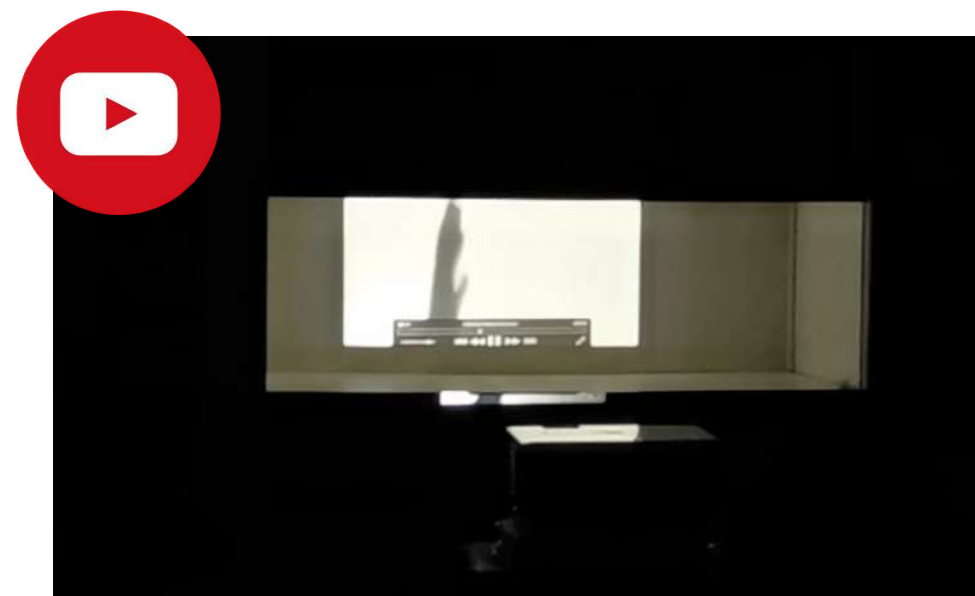
Célestin et Mathis réalisent une série de photographies où le corps est réellement contraint par l'espace. Ils décident de projeter leurs images sur un écran constitué de multiples espaces clos venant rejouer le cadrage du corps

VIDEO

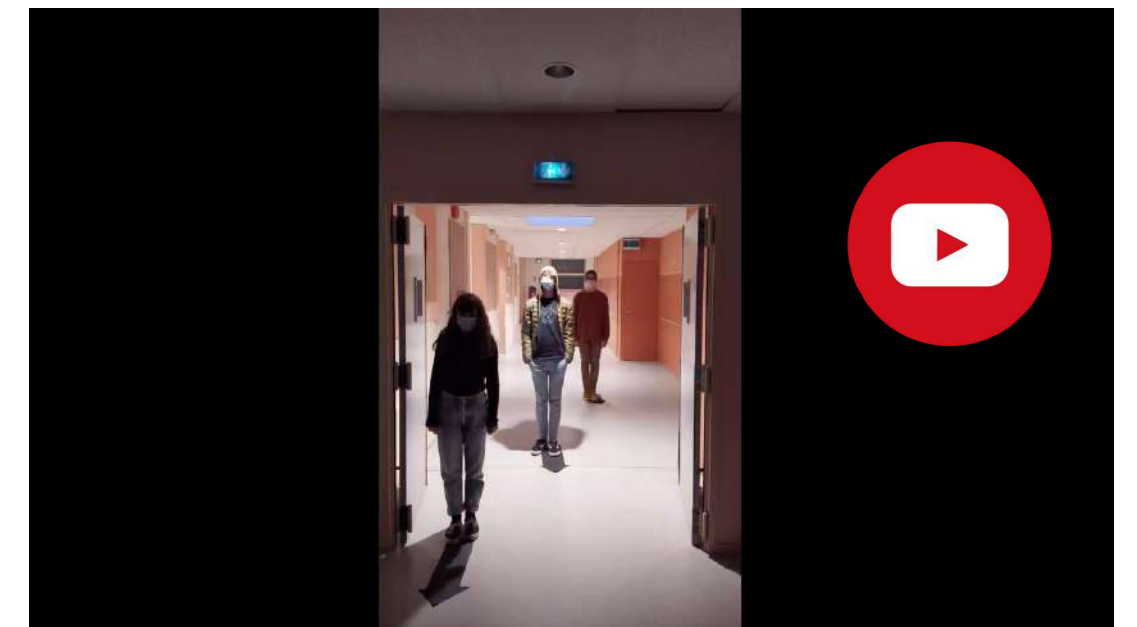
Clémence, Eléane et Enola évoquent, par l'ombre de leurs mains, le touché devenu quasiment interdit en cette période de pandémie. Chorégraphie de la distanciation sociale. Pour leur présentation, elles nous invitent au rapprochement. L'étagère de la salle devient réceptacle de l'image projetée.

ANIMATION

Animation en stop motion de Noé, Jeanne, Louis et Noa qui décident de mettre en évidence le sens de circulation obligatoire au collège, marqué de flèches noires au sol. Ils avancent tels des robots ne pouvant dévier de leur trajectoire

SCULPTURE-VIDÉO: LE TÉLÉPHONE PORTABLE DEVIENT PARTIE INTÉGRANTE DU DISPOSITIF DE PRÉSENTATION

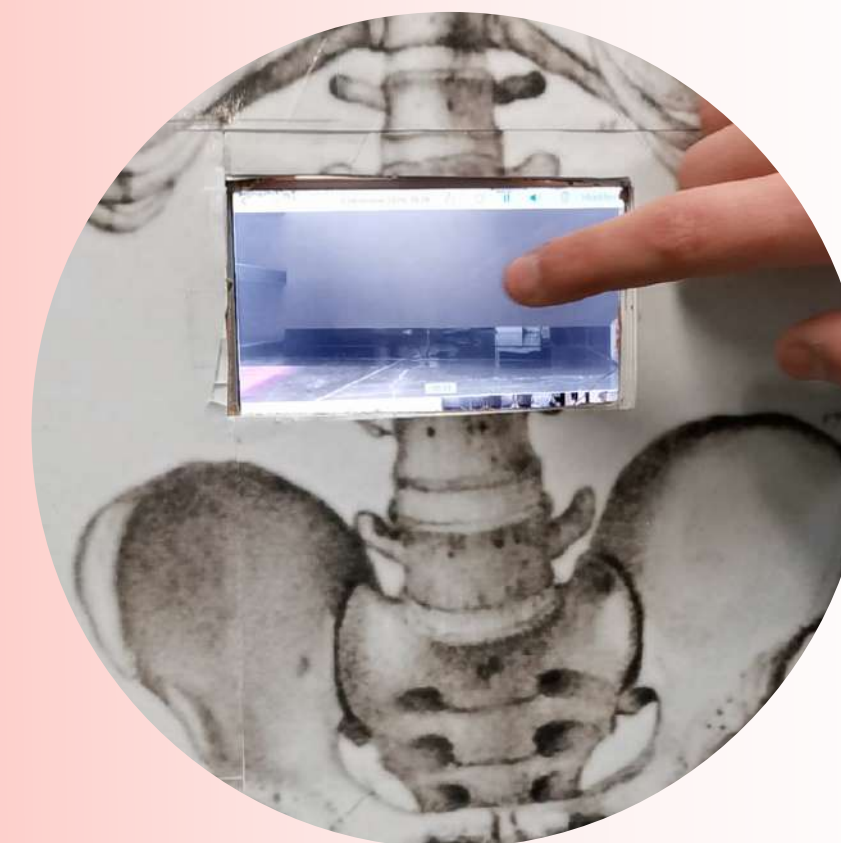
Mathis et Célia

Le téléphone diffuse l'image suspendue à 2 masques. Les deux élèves tentent d'enlever leurs masques, en vain, car sous chaque masque s'en cache un autre.

Johan, Claris, Shelby, Ambre

Chaque vidéo montre une action quotidienne pour un élève : faire ses devoirs, écrire, lire... et la présentation choisie intègre ces différentes images dans un triangle évoquant la maison.

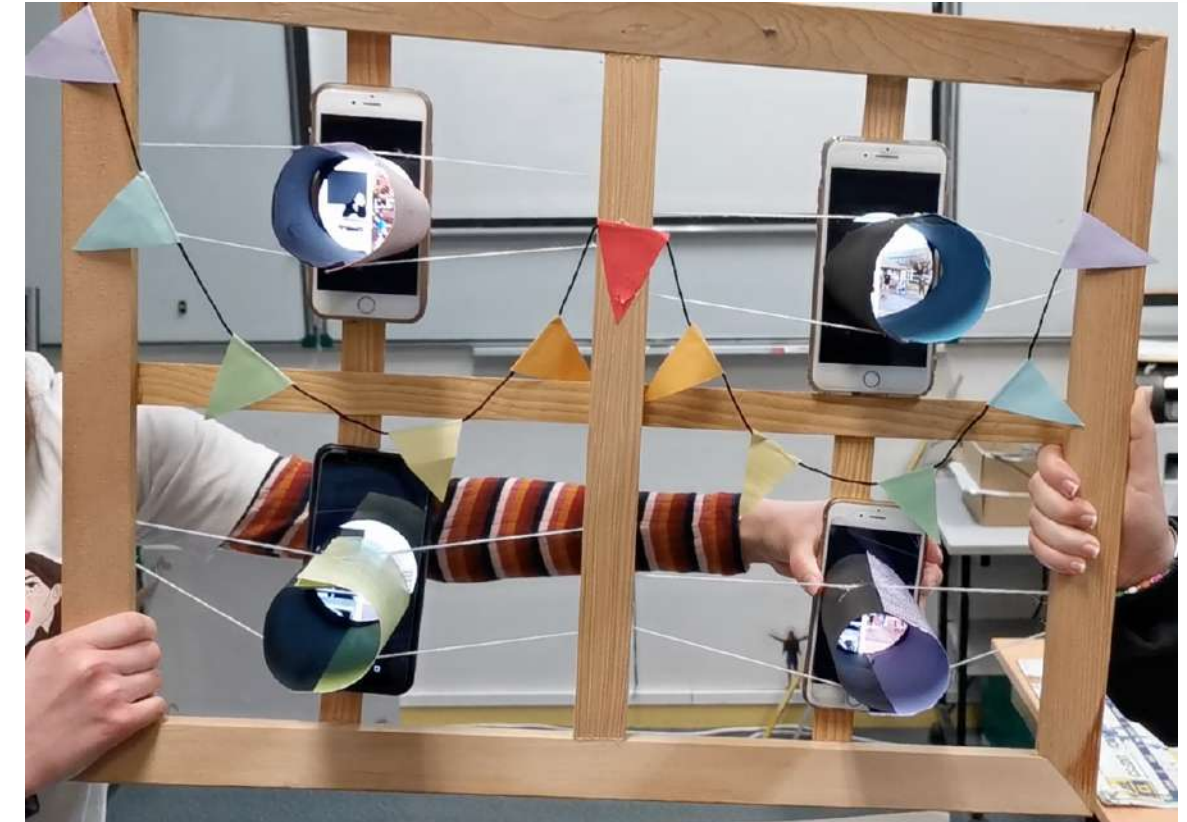
Maelle, Léa, Lola

Elles évoquent l'anorexie qui "pèsent" sur le corps de nombreuses adolescentes. Le téléphone est inséré dans une image de squelette.

DES PROPOSITIONS ENGAGENT LE SPECTATEUR À SE DÉPLACER POUR VOIR L'IMAGE

Laure, Maëlle, Camille et Lola réalisent une série de 4 montages photographiques confrontant deux images, deux états d'elles-mêmes. Elles montrent leurs images sur leurs téléphones, pour lesquels elles ont conçu un dispositif de monstration invitant leurs camarades à s'approcher pour observer.

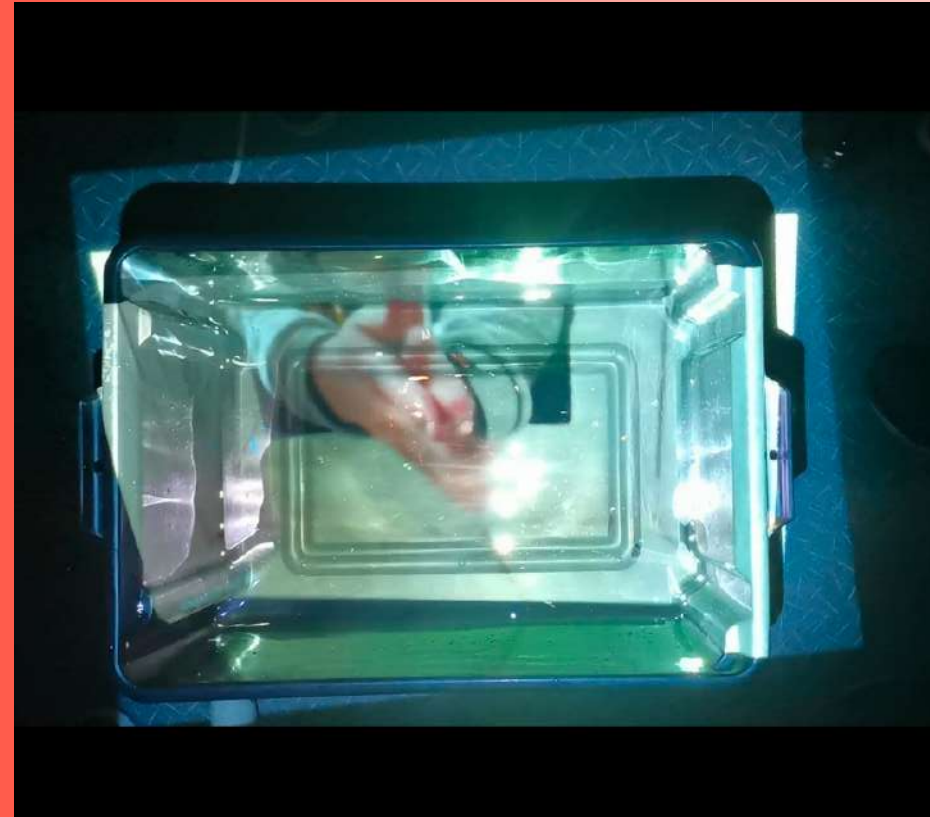
L'IMAGE PROJÉTÉE / LA QUESTION DU SUPPORT

LA PROJECTION EN QUESTION

Les visages de Maëlys et Célia se déforment sur les supports choisis : une tête en polystyrène et un écran blanc derrière.

Projection sur papier argenté translucide pour Louna.

Projection sur un écran d'eau pour faire écho à l'image des deux mains de Jade et Chloé qui ne cessent de se nettoyer.

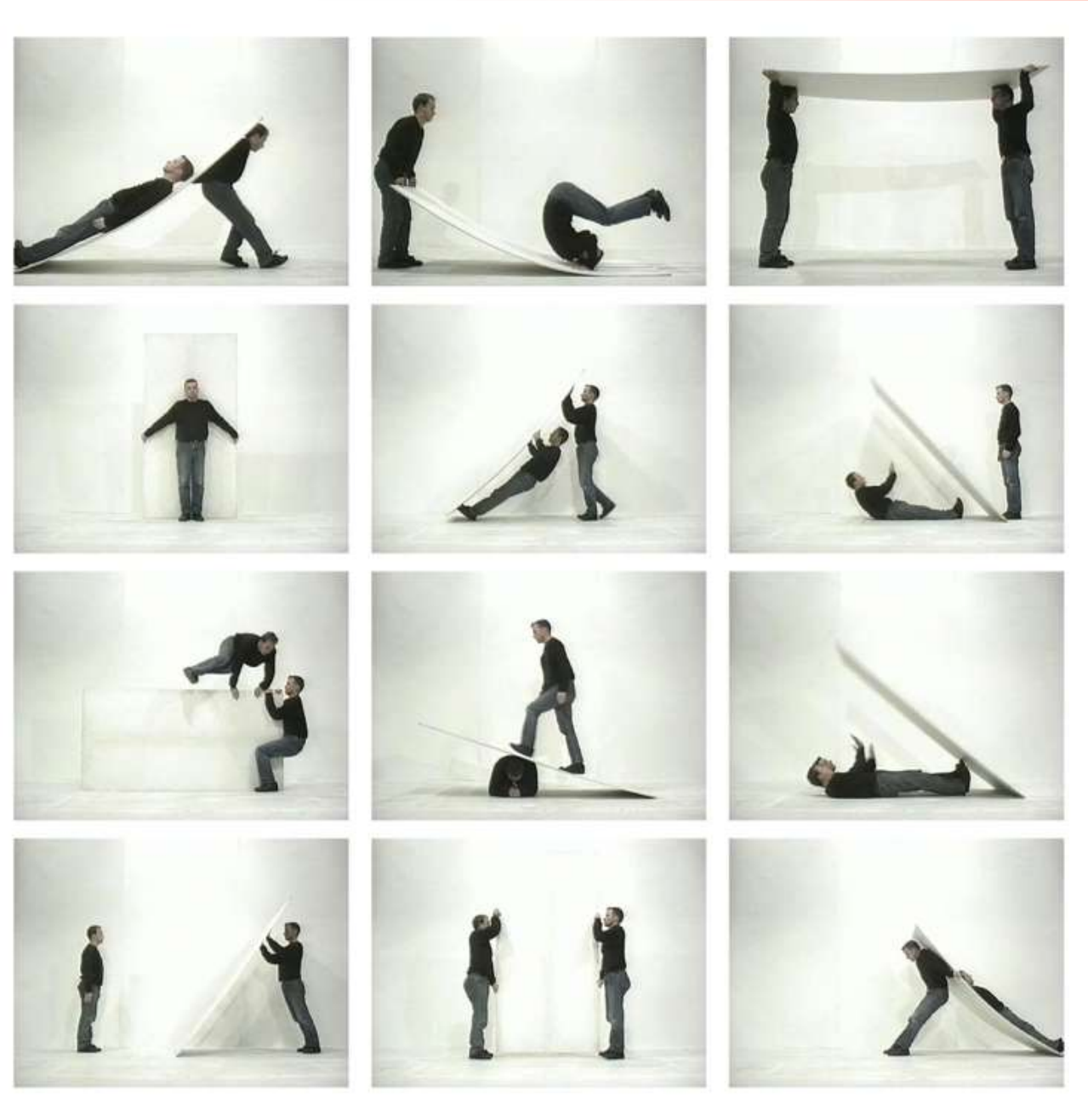

Projection sur un visage entièrement masqué pour évoquer l'interdiction d'enlever son masque au collègue.

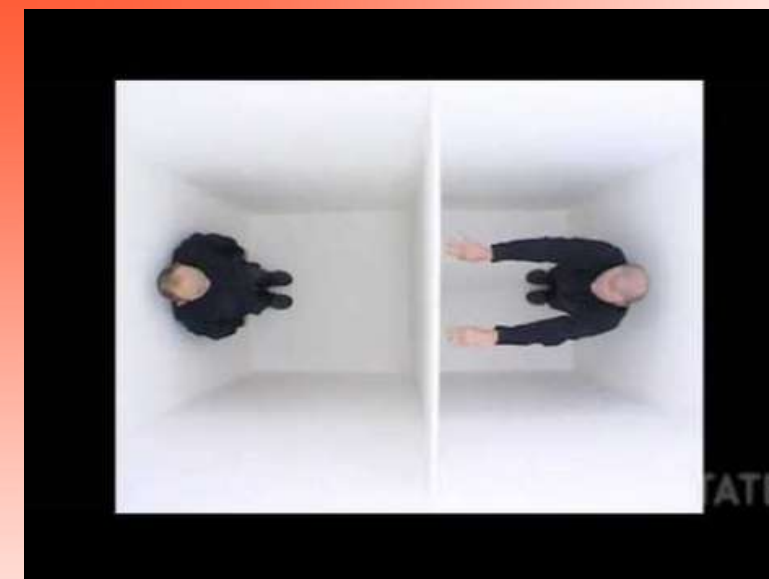

LE CORPS EN TANT QUE MATÉRIAU DANS LA CRÉATION VIDÉO/ PERFORMANCE VIDÉO

Quand le cadre de l'objectif détermine et contraint l'espace réel des artistes / La question du champ et du hors-champ

Les vidéos de John Wood et Paul Harrison

En lien avec le travail de Célestin et Mathis

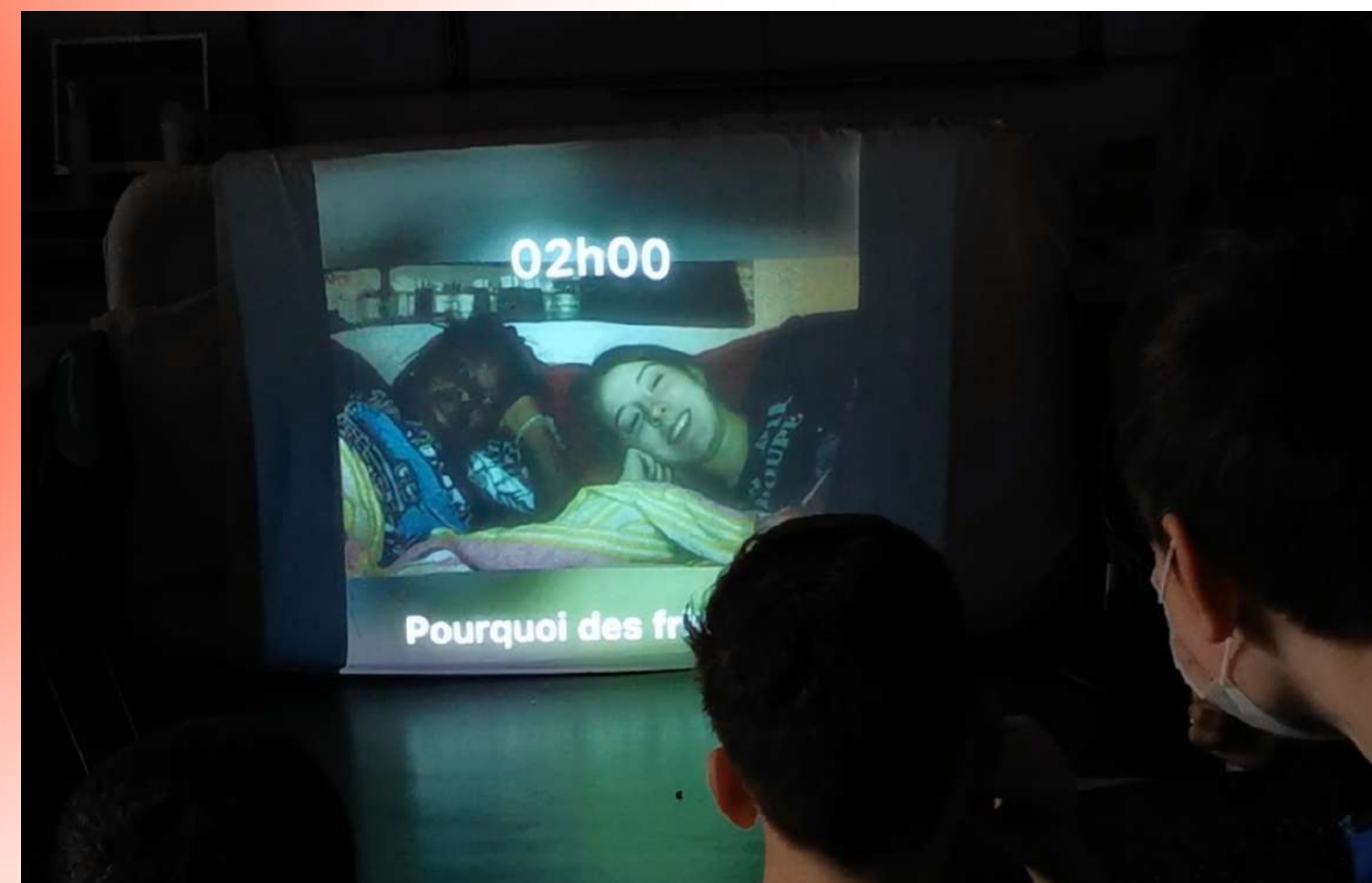
MISE EN SCÈNE DU SOI / AUTOFILMAGE

DES RÉFÉRENCES ARTISTIQUES

Pierrick Sorin, *Les Réveils*, Super 8, 1988

En lien avec le travail de Joanita
et Tiphaine

LES DISPOSITIFS DE MONSTRATION DE L'IMAGE VIDÉO CHEZ BILL VIOLA

The Veiling, 1995

The Sleepers, 1992

En lien avec le travail de Lola,
Maelle, Laure et Camille

SUPPORTS MULTIPLES DE LA PROJECTION/DIFFUSION VIDÉO DANS LA PRATIQUE DE PIPILOTTI RIST

Vernissage TV : Rétrospective Sip
my Ocean au Musée d'art
contemporain Australien.

Open my Glade, 2000-2017

LA RENCONTRE DE L'IMAGE ET D'UN SUPPORT DANS LA PRATIQUE TONY OURSLER

The Dark Side, 2020

Nous les arbres, Fondation Cartier, 2019.

En lien avec le travail de Maëlys et Célia.

SCULPTURE-VIDÉO, L'IMAGE-OBJET

DES RÉFÉRENCES ARTISTIQUES

Nam June Paik,
*Electronic Superhighway:
Continental U.S., Alaska,
Hawaii, 1995*

A mettre en relation avec le travail
de Johan, Ambre, Claris et Shelby

SÉANCE 7

APRÈS AVOIR OBSERVÉ, ÉCHANGÉ ET MIS EN RELATION OEUVRES ET RÉALISATIONS, LES ÉLÈVES SYNTHÉTISENT LEUR DÉCOUVERTE À L'ÉCRIT

NOM :PRENOM :

Dispositifs de présentation de la vidéo :

Pour chaque artiste présenté, repère différents dispositifs de présentation de l'image vidéo (dans les cadres)

1. BILL VIOLA :

Sous chaque cadre, écris un court texte pour résumer ce que tu as repéré / compris de la pratique de l'artiste :

2. PIPLOTTI RIST :

3. TONY OURSLER :

4. NAM JUNE PAIK :

NOM : VEVAUDPRENOM : Sauve

Dispositifs de présentation de la vidéo :

Pour chaque artiste présenté, repère différents dispositifs de présentation de l'image vidéo (dans les cadres)

1. BILL VIOLA :

- projection de très grande dimension
- ralentit extrême

Sous chaque cadre, écris un court texte pour résumer ce que tu as repéré / compris de la pratique de l'artiste :

Il crée des vidéos au ralenti extrême. Il crée des vidéos sur des nouvelles, il plonge les spectateurs dans les vidéos grâce au ralenti et à la projection en très grand. Les thèmes en général de ses œuvres sont les 4 éléments: la terre, le feu, l'eau et l'air. Il contrôle, dilate le temps comme des événements.

2. PIPLOTTI RIST :

- projection sur des objets du quotidien
- hauteur de couleurs, objets naturels, éléments naturels
- projection très grande, enveloppe le musée de ses projections
- le spectateur devient aussi un œuvre, c'est projeté sur lieu

Elle crée des vidéos engagées sur un thème en général sur les femmes. Elle parle de sujet très connu. Elle intègre les spectateurs dans ses œuvres. Elle crée un jeu des stéréotypes sur les femmes, fait rentrer ses spectateurs dans son intimité en s'exposant.

3. TONY OURSLER :

- projection sur des arêtes ou des façades
- utilise des éléments de l'extérieur

Il utilise des éléments de l'extérieur pour ses projections, ce qui déforme ses visages ou les images des projections.

4. NAM JUNE PAIK :

- diffusion sur des téléviseurs.
- crée des formes différentes avec les télé

Il crée des structures avec des télévisions, joue avec les couleurs et ses vidéos diffusent sur les télé.

LA PLACE DU NUMÉRIQUE DANS CETTE SÉQUENCE :

- en tant que médium créatif :

La majorité des élèves disposant de téléphone portable, la pratique de la vidéo ou de la photographie est très courante. Toutefois, l'outil "téléphone portable" en tant que médium artistique est peu questionné, de même que les enjeux qui sont associés à la captation d'images : cadrage, montage, association images/son, circulation des images.

- en tant que facilitateur d'échanges :

Plusieurs élèves ont souhaité filmer en dehors des séances en classe et les échanges ont été facilités par les différents outils numériques : ENT, mail, Wetransfer... permettant de poursuivre, à distance, les temps de réflexion menés en présence.

- pour favoriser la prise de parole de chaque élève:

Le recours à l'enregistrement vocal (avec le site internet Vocaroo) a permis aux élèves de s'exprimer peut-être plus librement et avec plus d'aisance qu'en classe où le regard des autres pèsent sur la fluidité des échanges. En revanche, il ne peut remplacer les temps de verbalisation collective où la parole de l'élève plus directe et spontanée génère une forme d'émulation collective.

Les temps forts de cette séquence sont d'ailleurs les séances de présentation des projets en classe où chacun a pu montrer, débattre, recevoir les avis divers, répondre aux questions et prendre conscience des potentialités artistiques du médium vidéo.