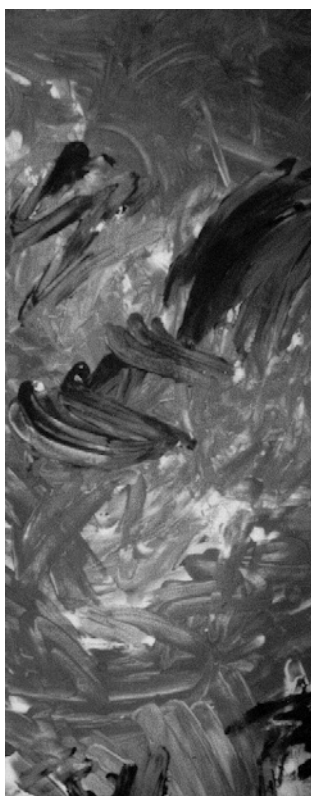
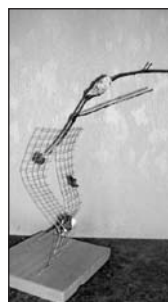
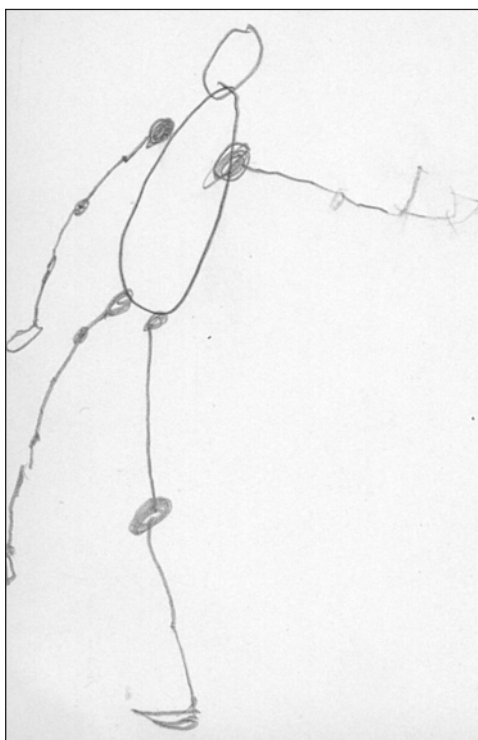
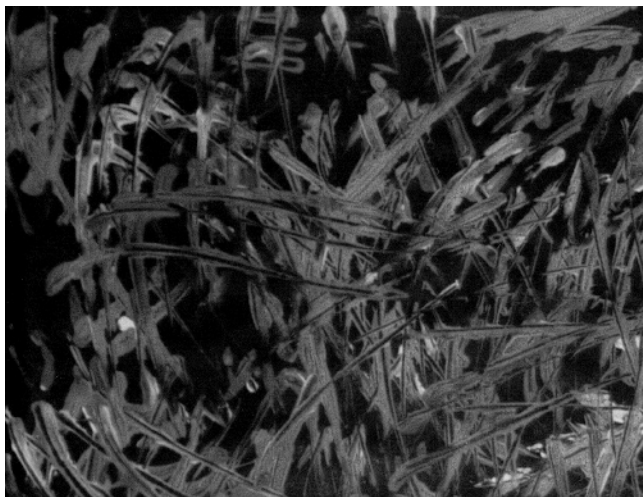
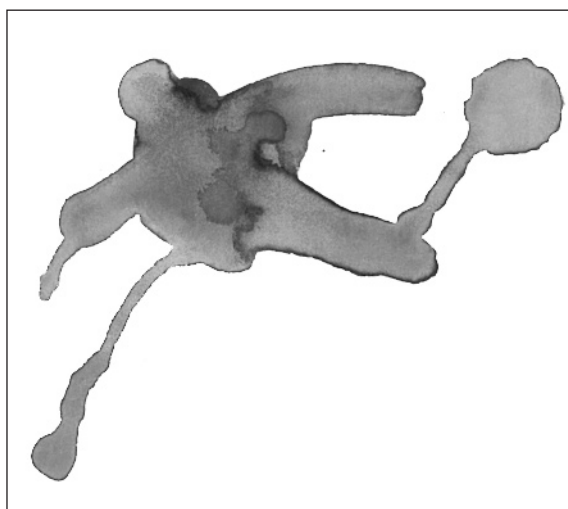

MOUVEMENT(S)

MOUVEMENT(S)

S O M M A I R E

Sommaire	2
Le mouvement, pourquoi ?	3
Le mouvement, comment ?	4
Une tentative de définition	5
L'évolution de la représentation et de la présentation du mouvement	6
Le mouvement dans les autres disciplines	7
Le mouvement mis en mots	8
Le mouvement en littérature, en poésie, en chanson	9
Une démarche au service d'une notion	12
Des pistes de travail	
Des procédés et des techniques pour présenter ou représenter le mouvement	13
Le musée personnel, le musée de classe, le musée d'école	16
Le mouvement traduit par les éléments du langage plastique : la couleur, la forme, la ligne, la matière	17
Le mouvement et ses traces	18
Le mouvement du corps/le corps en mouvement	19
Le mouvement dans la vie quotidienne	19
Le mouvement sportif et artistique	20
La danse	21
Les jeux, les sports collectifs	22
La gymnastique	23
Le sport avec matériel	24
La natation... ..	25
Les arts du cirque	26
Le combat	27
Le combat d'homme à homme	27
Le combat d'homme à monstre	28
Le combat d'animal à animal	29
Le mouvement réel	30
Quand le mouvement naît des éléments : mobiles, manches à air, moulinets, girouettes, cerfs-volants... ..	30
Quand le mouvement naît de l'action humaine : machines, installations... ..	31
Quand le mouvement naît d'un moteur : machines, installations... ..	31
La photographie, la vidéo, le cinéma	32
La marche, le déplacement, la locomotion	33
Le vol, l'envol	34
La chute, la descente	35
Le mouvement des éléments : l'air, l'eau... ..	36
La vitesse	37
Le mouvement dans la ville	38
Au pied de la lettre	39
Le mouvement dans les valises pédagogiques	40
Le mouvement dans nos musées	42
Bibliographie	46

LE MOUVEMENT, POURQUOI ?

S'intéresser au mouvement en classe, explorer cette notion interdisciplinaire qui conditionne notre existence, c'est :

- offrir à l'élève la possibilité d'exprimer, de s'exprimer, d'enrichir son vocabulaire plastique,
- lui donner des moyens de vivre le mouvement pour figurer, représenter, dire le mouvement,
- s'intéresser aux moyens qu'ont utilisé d'autres pour le dire, le traduire, le représenter,
- découvrir, analyser, exploiter et tirer parti des expériences, des procédés, des démarches, des techniques utilisés par d'autres : pairs ou artistes,
- trouver des solutions à un problème posé,
- développer savoirs, savoir-faire, savoir-être... dans un souci d'évolution de l'individu tout entier.

De la Préhistoire à nos jours, les artistes ont cherché à défier les apparentes limites de l'art (l'immobile) en évoquant ce qui leur est antagoniste (le mouvement). L'enfant lui-même, dès ses premières représentations subit le mouvement, puis l'apprivoise...

Gageure de représenter le mouvement, utopie de vouloir le donner à voir...

D'autres s'y sont frottés... C'est votre tour...

LE MOUVEMENT, COMMENT ?

La force de cette approche notionnelle est de permettre des entrées variées... Chaque enseignant, en fonction des orientations de travail qu'il aura choisies, dans le cadre de son projet de classe, pourra s'inscrire dans cette recherche...

QUELLE DÉMARCHE ADOPTER ?

Une démarche qui privilégie l'alternance de phases de production et de réception dans toutes les disciplines, en jetant des passerelles entre elles et en témoignant de la multiplicité des entrées et les implications de la notion dans le quotidien depuis la nuit des temps...

QUEL ANCRAGE PRIVILÉGIER ?

Le vécu quotidien, le vécu artistique et culturel, les situations d'apprentissage dans toutes les disciplines...

QUELLES TECHNIQUES CHOISIR ?

Le dessin, la peinture, la gravure, le collage, le photomontage, la photographie, la vidéo, le cinéma, la sculpture (par retrait, par ajout, par assemblage, par modelage, par estampage), l'installation et toutes les techniques mixtes possibles...

QUELS PROCÉDÉS EXPÉRIMENTER ?

Jouer avec la ligne, varier la touche picturale, combiner les couleurs, jouer avec les valeurs, combiner des formes, utiliser une gestuelle, varier les postures, animer une surface avec des taches, des signes, mettre en tension, déséquilibrer, produire une dissymétrie, rendre flou, brouiller, dissoudre les formes, les contours, sortir du cadre, positionner dans l'espace, répéter, superposer, segmenter, décomposer, fragmenter, théâtraliser, figer, exagérer...

QUELLES AUTRES NOTIONS ABORDER ?

Statisme/Dynamisme
Équilibre/Déséquilibre
Mobilité/Immobilité
Espace/Temps
Interaction
Simultanéité
Vitesse
Instantané
Cinématisme

LE MOUVEMENT

UNE TENTATIVE DE DÉFINITION

MOUVEMENT n. m. (du lat. *movere*, mouvoir). 1. Déplacement, changement de position d'un corps dans l'espace. *Mouvement d'un astre*. PHYS. *Quantité de mouvement d'un point matériel*, vecteur égal au produit de la masse de ce point par son vecteur vitesse. — *Mouvement perpétuel* : mouvement qui serait capable de fonctionner indéfiniment sans dépense d'énergie. (L'impossibilité de son existence découle des lois de la thermodynamique.) 2. Ensemble de mécanismes engendrant le déplacement régulier d'une machine, d'un de ses organes. *Mouvement d'horlogerie*. 3. Action de déplacer. *Mouvement des terres* : transport en remblai des déblais utilisables, étudié en vue du moindre coût. 4. Action ou manière de se mouvoir, de déplacer le corps, une partie du corps ; ensemble des gestes, des déplacements du corps. *Mouvement de tête*. *Exécuter un mouvement de danse*. *Se donner du mouvement*. Faux mouvement : mouvement inhabituel du corps provoquant une douleur ou entraînant une maladresse. — *Mouvement anormal* : geste involontaire, répétitif et d'aspect inhabituel, d'origine psychologique ou neurologique (tic, tremblement, etc.). — *Fam. En deux temps, trois mouvements* : très rapidement. 5. Ensemble des déplacements d'un groupe. *Mouvements de foule*. — MIL. Déplacement d'une formation militaire dans un but tactique. 6. Animation dans un lieu ; agitation. *Quartier plein de mouvement*. 7. Variation évolutive ; fluctuation. *Mouvement des prix*. *Mouvement des idées*. *Fam. Être dans le mouvement* : être au courant de l'actualité, des nouveautés. 8. Action collective visant à un changement. *Mouvement insurrectionnel, littéraire*. HIST. *Parti du Mouvement*. 9. Organisation politique, syndicale, culturelle, etc. 10. Impulsion, élan qui porte à manifester un sentiment. *Mouvement de colère*. *Agir de son propre mouvement*. *Avoir un bon mouvement* : se montrer obligeant, généreux. 11. Animation, vivacité, rythme d'une œuvre littéraire, artistique : partie d'une œuvre considérée dans sa dynamique. *Le mouvement d'une phrase*. *Mouvement oratoire*. 12. MUS. a. Degré de vitesse de la mesure, indiqué par des termes généralement italiens ou par un nombre correspondant à une graduation de métronome. b. Partie d'une œuvre musicale notamment d'une symphonie. 13. TOPOGR. *Mouvement de terrain* : portion de terrain présentant une forme particulière qui la distingue du terrain avoisinant.

Le Petit Larousse, 1998

MOUVEMENT • I. D'une chose. 1. Action, agitation, balancement, ballant, ballotement, battement, bouillonnement, branle, branlement, brimbalement, cadence, cahotement, changement, chavirement, circulation, cours, course, déplacement, élan, évolution, flottement, fluctuation, flux, frémissement, frémissement, frisson, glissement, houle, impulsion, lancée, libration, marche, mobilité, motilité, motricité, navette, onde, ondoisement, ondulation, oscillation, pulsation, reflux, remous, rotation, roulis, tangage, tourbillon, tounolement, trajectoire, transport, tremblement, trépidation, turbulence, vacillation, va-et-vient, vague, valse, vibration, vol.

2. fermentation. 3. trouble. 4. variation. 5. rythme. 6. évolution.

II. De quelqu'un. 1. **Au pr.** : activité, agitation, course, ébats, évolutions, exercice, geste, marche, remuement. 2. **Par ext. Mouvement de l'âme/du cœur** : affection, amour, compassion, comportement, conation, conduite, effusion, élan, émoi, émotion, enthousiasme, envolée, impulsion, passion, réaction, réflexe, sentiment, tendance, transport.

Le Robert, Henri BERTAUD DU CHAZAUD, *Dictionnaire des synonymes*, Les usuels du Robert

MOUVEMENT locomotion, motion, circulation, déplacement, promenade, évolution, voyage, marche, course, action, activité, agitation, affolement, remuement, automatisme, grouillement, mise en mouvement, ressort, tremplin, mise en branle, mobilisation, ébranlement, chancellement, glissement, reptation, branle, branle-bas, tac-tac, tic-tac, branlement, ballotage, ballotement, va-et-vient, balancement, cours, courant, fil, dérive, fluctuation, flottement, brimbalement, roulement, dandinement, roulis, tangage, houle, oscillation, libration, battement, ondulation, mouvement alternatif, allée, venue, départ, aller, retour, flux, reflux, avance, navette, danse, tic, danse de Saint-Guy, mouvement giratoire, rotation, tournoiement, remous, tourbillon, moulinet, torsion, contorsion, convulsion, geste, haut-le-corps, hochement, mouvement ascendant, ascension, montée, vol, essor, saut, cabriole, gambade, volte, conversion, mouvement descendant, descente, chute, dégringolade, culbute, recul, reculade, reculée, reculement, élan, virevousses, impulsion, poussée, propulsion, stimulation, choc, secousse, saccade, soubresaut, sursaut, commotion, coup, tremblement, trémolo, trépidation, vibration, frisson frémissement, trémoussement, trépignement, frémissement, titillation, mobilité, motilité, agilité, prestesse, vivacité, turbulence, rapidité, pétulance, accélération, impétuosité, brio, entrain, gravitation, mutation, gravité, isochronie,

mouvoir, mettre en branle, mettre en mouvement, mobiliser, agiter, secouer, remuer, fourgonner, houspiller, ébranler, culbuter, balancer, balloter, stimuler, activer, accentuer, accélérer, brandir, donner le branle, imprimer le mouvement, fonctionner, se mouvoir, être en mouvement, bouger, grouiller, frémir, piaffer, trépigner, se trémousser, danser, pirouetter, hocher, tourner, pivoter, tournoyer, frissonner, frémir, tressaillir, flotter, se dodeliner, onduler, osciller, vibrer, flageoler, chanceler, tituber, glisser, changer de place, voyager, voleter, marcher, graviter, reculer, revenir, voler, voltiger, courir, cabrioler, sauter, gambader, sautiller, gigoter, brandiller, brimbaler, saccader, ne pas tenir en place, être piqué de la tarentule, papillonner, se démener, se donner du mouvement, s'ébattre, gesticuler, tiquer, titiller, monter, descendre, dégringoler, rouler, couler, sombrer,

agité, convulsif, mouvementé, houleux, automatique, saccadé, impétueux, vertigineux, emporté, déchaîné, torrentueux, répété, isochrone, régulier, lent, accéléré, alternatif, centrifuge, centripète, circulatoire, giratoire, vibratoire, vibratile, turbulent, remuant, preste, leste, séillant, souple, agile, délié, pétulant, vif comme une anguille, impulsif, tiqueur, piaffeur, moteur, automoteur, locomoteur, automobile, loch, métronome, activement, turbuleusement, vivement.

Paul ROUAIX, *Trouver le mot juste*, *Dictionnaire des idées suggérées par les mots*, Le livre de poche

L'ÉVOLUTION DE LA REPRÉSENTATION ET PRÉSENTATION DU MOUVEMENT

QUELQUES REPÈRES...

Le mouvement apparaît dans les peintures rupestres représentant des scènes de chasse datant de la Préhistoire. Il est figuré par exemple dans *Le Discobole* de MYRON, au Ve siècle avant J.-C., sur les vases grecs, dans les **corps tordus et en déséquilibre** des combattants, au VIe siècle avant J.-C.

Nous retenons à titre indicatif quelques grands repères sélectifs du XIe au XXIe siècle : le mouvement y est représenté ou évoqué.

La période romane est plutôt celle du statisme. Pourtant, *La Tapisserie de Bayeux* (1088-1092) offre un bel exemple de dynamisme, **les nombreux corps aux multiples attitudes expressives** des normands dans la bataille de Hastings (Musée de la Reine Mathilde, Bayeux)...

Dès la fin du XIVe siècle, les frères LIMBOURG, miniaturistes flamands et représentants du gothique international, livrent, dans *Les Très Riches Heures du Duc de Berry*, et particulièrement dans les *Illustrations du mois de décembre*, **des personnages actifs**, au travail (Musée Condé, Chantilly).

La Bataille de San Romano, vers 1456, de Paolo UCELLO (vers 1397-1475) est un témoignage de la représentation du mouvement. Dans chacun des trois panneaux, les masses des combattants sont arrêtées dans leur élan. **Les plans successifs, les lignes de construction et les nombreux raccourcis** traduisent une forte impression de mouvement arrêté (National Gallery, Londres ; Les Offices, Florence ; Louvre, Paris),...

Le Printemps vers 1478, de Sandro Filippi BOTTICELLI (1435-1510) met en scène des personnages aériens avec des **jeux d'arabesques** dans les chevelures et les drapés (Les Offices, Florence)...

MICHEL-ANGE (1528-1564) peint sur le mur de l'autel de la chapelle Sixtine à Rome *Le Jugement dernier* en 1536 ; il transforme **les rapports habituels de proportion** ainsi que la perspective de l'art de la Renaissance, dans des représentations de **mouvements amples**.

En Flandres, dès le début du XVIe siècle, Pieter BRUEGEL (1528-1569) entraîne le spectateur dans *La Danse des paysans* (1565-1566) : le discours est narratif et animé par la présence de **personnages aux postures et gestuelles variées** (Kunsthistorisches Museum, Vienne).

Au XVIIe siècle, les artistes baroques répètent **torsions et tourbillons** des corps, des drapés sur une construction en diagonale.

Pierre-Paul RUBENS (1577-1640), dans *Le Martyre de Saint-Étienne* (1616-1617) présente des **formes exubérantes** où passions et sentiments sont exaltés (Musée des Beaux-Arts, Valenciennes). Dans *Le Jugement dernier* et dans *La Bataille des Amazones* entre 1610 et 1615, il campe ses personnages dans une structure complexe, grandiose et dynamique (La Pinacothèque, Munich).

En Italie, le sculpteur flamand, JEAN DE BOLOGNE (1529-1608) sculpte des figures maniéristes aux **lignes serpentine** : *Mercur* (Musée Bargello, Florence).

LE BERNIN (1598-1680) est célèbre pour ses sculptures en mouvement. *Apollon et Daphné* (1622-1625) est significatif de l'expression du mouvement spontané suggéré par un **puissant jeu de ligne et de torsions** (Galerie Borghèse, Rome).

Au XVIIIe siècle, en développant des thèmes malicieux et frivoles, les artistes nous emportent dans des **chorégraphies** d'intérieur ou d'extérieur : *Les Hasards Heureux de l'escarpolette* (1767) de Jean-Honoré FRAGONARD (1732-1806) est un exemple de scène de plein air, mêlant fraîcheur et sensualité dans des **vibrations** dues aux **gammes chromatiques** rosées et nacrées (National Gallery, Washington)...

Au XIXe siècle, peintres et photographes produisent des images qui bougent. Étienne-Jules MAREY (1830-1904), médecin, physiologiste et photographe à partir de 1882, sous l'influence de Eadweard MUYBRIDGE (1830-1904), **multiplie les prises de vue** d'un sujet en mouvement pour enregistrer le déroulement de l'action. Il permet de faire avancer les recherches dans le domaine de la locomotion, des déplacements : la **chronophotographie** est à la base de certaines œuvres futuristes et de Marcel DUCHAMP. La danseuse, Loïe FULLER (à partir de 1892) invente une nouvelle forme de spectacle. Elle joue sur la métamorphose de **formes créées par de grands voiles** dont les effets visuels sont photographiés par TABER.

Le combat Théodore GÉRIKAULT (1791-1824) est l'un des peintres du XIXe siècle qui développe des jeux de **courbes et contre-courbes** dans *Le Radeau de la Méduse*, 1819, (Musée du Louvre, Paris), et dans des représentations de chevaux : *Course de chevaux libres à Rome*, de 1817 (Musée des Beaux-Arts, Lille).

Eugène DELACROIX (1798-1863), autre peintre romantique, peint de nombreux tableaux qui traduisent le mouvement. **La facture et la couleur** dessinent des formes puissantes et dynamiques. *La Liberté guidant le peuple*, 1830, œuvre majeure est construite sur un jeu de **diagonales** (Musée du Louvre, Paris).

La série des sculptures de ballerines de Edgar DEGAS (1834-1917) se caractérise par une recherche de l'espace et du mouvement, il y explore différentes **postures** : *La Danse espagnole*, *La Grande Arabesque* de 1882 à 1895 (Musée Orsay, Paris). La course de chevaux est un autre thème récurrent dans son œuvre.

Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875) rompt avec les traditions de la sculpture. Il transcrit un véritable **mouvement cadencé**, dans *Le Génie de la danse* de 1869 (Opéra Garnier, Paris).

Dans ses affiches Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901) dégage des figures en mouvement, exubérantes, qui défient parfois les règles de l'anatomie. Il invente un vocabulaire plastique avec des **tracés rapides**, proches de l'esquisse et des **zones de couleurs vives** : *Jane Avril dansant la mélinite* en 1882 (Musée Orsay, Paris).

Auguste RODIN (1840-1917) brasse des formes par centaines, leur fait subir des **mutations innombrables** et des **déformations violentes** pour leur donner des expressions fortes. Dans *La Porte de l'Enfer* (1880-1917), il sculpte des figures enchevêtrées, en assemblant des fragments de corps pour créer des formes inédites et dynamiques (Musée Rodin, Paris). Dans *L'Homme qui marche* (1900), la sculpture amputée de la tête est un exemple de remarquable **déséquilibre** (Musée Rodin, Paris).

On trouve un sujet proche, en peinture, avec *L'Homme qui court* en 1933-1934 de Kazimir MALEVITCH (1878-1935), (Centre Pompidou, Paris), et aussi chez Alberto GIACOMETTI (1901-1966) avec *L'Homme qui marche* en 1947, (Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence). Le procédé est repris par Henri MATISSE, dans une sculpture *Le Serf* (1900-1903).

Au XXe siècle, de nombreux mouvements successifs ou simultanés proposent des images ou des objets dynamiques. Dans les années 1910, le futurisme, principalement en Italie, est une apologie de la modernité, de la vitesse et du progrès. En 1912, Giacomo BALLA (1871-1958), traduit la **simultanéité des impressions visuelles** dans *La Fillette courant sur le balcon* (Musée d'Art moderne, Milan).

Au même moment, Marcel DUCHAMP (1887-1968) dans son *Nu descendant l'escalier*, applique la formule de la **décomposition de la trajectoire** du sujet (Philadelphie Museum of Art).

Avec Wassily KANDINSKY (1898-1944), peintre français d'origine russe, ce sont les **signes multiples**, les **lignes courbes et répétées**, les **couleurs associées en une gestuelle abstraite** qui nous projette dans le mouvement. : *Tache rouge* de 1914 (Musée Georges Pompidou, Paris).

Dans le même temps, aux États-Unis, dans ses drippings, Jackson POLLOCK (1912-1956), crée dans chaque œuvre un **lacs de lignes entremêlées**. L'activité du peintre a valeur de performance quand il s'implique **avec tout son corps**, par une gestuelle inspirée des danses indiennes. C'est une écriture dynamique, spontanée, influencée par la calligraphie « extrême orientale » qui caractérise aussi dans les années 50 les œuvres d'abstraction lyrique de Georges MATTHIEU.

Alexander CALDER (1898-1976) construit des mobiles dont le mouvement est provoqué par l'action naturelle de l'air : *Croix du Sud* (Musée d'Art moderne, Villeneuve d'Ascq). Il confronte le spectateur au **mouvement réel**.

Les années 1950 sont celles du cinématisme. Jean TINGUELY (1925-1991) dans *La Fontaine de Beaubourg* (Paris), TAKIS, (1925-) expriment une gamme très riche de possibilités de mouvements : **effets d'optique**, **action de moteurs**, **effet du magnétisme**, où le spectateur est invité à être actif, pour s'approprier l'œuvre physiquement.

Depuis les années 1960, les installations vidéo, impliquent une réflexion sur le temps, l'espace et l'**image animée**.

Les œuvres des artistes de l'Op'art en 1965, proposent par des effets visuels un mouvement suggéré, jamais réel.

Texte rédigé
par les Conseillers Pédagogiques en Arts Plastiques du Nord

LE MOUVEMENT DANS LES AUTRES DISCIPLINES

Chaque enseignant prendra soin de se référer aux instructions officielles qui lui permettront de dégager les compétences disciplinaires et transversales que la mise en place de son projet tend à faire acquérir aux élèves.

Il nous semble important d'insister sur les liens, les passerelles qui peuvent être jetées entre les disciplines dans le cadre d'une recherche autour de la notion de mouvement.

Exemple non exemplaire... au cycle 3...

LE VOL/L'ENVOL

un choix parmi une multitude d'autres possibles...
pour une durée de quelques semaines à une année scolaire...

Langue française, éducation littéraire et humaine

- littérature

lire des récits mythologiques, évoquer le mythe d'Icare, les harpies...

- histoire

rechercher des documentaires :
- autour de Léonard de Vinci et de ses inventions...
- autour de l'histoire de l'aviation : de l'homme-oiseau à la fusée...

C'est à dire...

- multiplier les situations de communication, les occasions de dire, lire, d'écrire... d'exprimer, de s'exprimer... de s'engager ensemble dans un projet...

lire et écrire des récits...
lire et écrire des poèmes...
lire et écrire des fiches prescriptives...
lire et écrire des écrits documentaires...
lire et écrire des légendes, des schémas, des croquis...

rechercher des expressions relatives au vol...

Éducation physique et sportive

- danse, expression corporelle

évoquer le vol, l'envol voire la chute...

Éducation scientifique

- sciences expérimentales et technologie

s'intéresser aux jouets qui volent... comment fonctionnent-ils ?

fabriquer des objets qui volent :

- objets qui volent grâce au vent,
- objets qui volent grâce au mouvement humain,
- objets qui volent grâce à un moteur...

concevoir des machines, produire des croquis, des études, réaliser des prototypes, fabriquer des machines...

s'intéresser aux oiseaux, aux insectes... à leur mode de déplacement, de locomotion... à la morphologie

Éducation artistique

- arts visuels

collecter des images évoquant le vol, l'envol : insectes, oiseaux, avions, U. L. M. , parapentes, parachutes...

collecter des personnages ailés : de Peter Pan à Icare en passant par les anges...

dessiner, réaliser des photomontages, des collages, des installations, des sculptures, utiliser des techniques mixtes pour présenter voire représenter le vol...

constituer un mur évolutif d'images et de textes...

s'intéresser aux productions de ses pairs, aux œuvres d'artistes : Marey (chronophotographie), Balla, Horn, Panamarenko...

- Éducation musicale

se constituer un répertoire de chansons...

LE MOUVEMENT MIS EN MOTS

« Car le mouvement est le principe de toute vie ».

Léonard de VINCI

« Ingres est supposé avoir ordonné l'immobilité, moi je voudrais, au-delà du pathos, ordonner le mouvement ».

Paul KLEE, *Tagebücher* in Franck POPPER, *L'art cinétique*, Gauthiers-Villars, 1967, page 60

« Le plus grand mérite que puisse avoir un tableau quant à la grâce et à la vie, est d'exprimer le mouvement ».

G. P. LOMAZZO, *Traité sur l'art de la peinture*, 1584

« Lautrec créait des personnages pour le mouvement même. Il a recours au décalage des formes et des lignes, au découpage angulaire du décolleté et aux tensions nées des juxtapositions des angles et des formes. Ici, le mouvement dépend de l'énergie des formes, des lignes et des tons et de leur tension, plus que de l'action de la figure représentée ».

Lincoln F. JOHNSON, *Time and Motion in Toulouse-Lautrec*, in Franck POPPER, *L'Art cinétique*, Gauthiers-Villars, 1967, page 27

« L'élément le plus important du dynamisme et du mouvement aujourd'hui est la couleur ».

Gino SEVERINI

« L'artiste moderne, me semble-t-il, travaille et exprime un monde intérieur ; en d'autres termes : il exprime l'énergie, le mouvement et d'autres forces intérieures. (...)

L'inconscient est un élément important de l'art moderne et je pense que les pulsions de l'inconscient jouent un grand rôle dans l'approche des peintures ».

Jackson POLLOCK, in Hans NAMUTH : *L'atelier de Jackson Pollock*, Éd. Macula/Pierre Brochet

« L'art est ce qui aide à tirer de l'inertie »

Henri MICHAUX dans *Émergences - Résurgences*, Éditions Skira, 972

« Allez au cirque. Rien n'est aussi rond que le cirque. C'est une énorme cuvette dans laquelle se développent des formes circulaires. Ça n'arrête pas tout s'enchaîne... Un cirque est un roulement de masses, de gens, d'animaux et d'objets... Allez au cirque. Vous quittez vos rectangles, vos fenêtres géométriques, et vous allez au pays des cercles en action... Le rond est libre, il n'a ni commencement ni fin... »

Fernand LÉGER dans *Fonction de la peinture*, Éditions Denoël-Gonthier

« J'ai toujours été attiré par le système de l'univers comme modèle. Les corps en suspension dans l'atmosphère me fascinaient. J'ai donc fait mon premier mobile. »

Alexandre CALDER, 1951

« L'émotion n'est en fait que du mouvement. »

ALAIN

« J'ai besoin de m'imprégner du rythme entre les choses, de la complexité des formes. Et dans mes toiles, je mettais tout cela, tous mes dessins à la fois, toutes les impressions d'où les dessins sont nés. Ce n'est pas une synthèse, c'est une démultiplication. »

Édouard PIGNON

« L'homme n'est pas un appareil photographique, qui présente une certaine sorte de vérité objective. L'homme ne peut pas immobiliser, il voit dans le temps. L'homme qui marche n'est jamais arrêté par l'œil. Le regard suit la forme en mouvement. »

Édouard PIGNON, *La Quête de la réalité*

« Grâce au pouvoir d'animation des agents plastiques mis en œuvre par l'artiste, l'art arrache la représentation à l'inertie de l'image pour nous mettre dans le courant de l'expression. »

René BERGER, *Connaissance de la peinture*

« La sculpture est un art qui aime la danse, même inconsciemment. La patience du sculpteur est comme le souffle du danseur. Dans sa nature statique, la sculpture fait naître le mouvement. Peut-être la danse trouverait-elle à s'en éprendre. En dansant le danseur creuse un espace ; cet espace est une sculpture. Je danse mes sculptures. »

Albert HIRSCH

LE MOUVEMENT EN POÉSIE...

La Danse

Dans le grand tableau de Breughel, Danse des Paysans,
 les danseurs tournent, ils tournent et
 retournent, aux accents criards et cuivrés et
 nasillardards de cornemuses, d'un cor et de violons
 basculant leurs panses (rondes comme les chopes
 épaisses dont ils endiguent les flots)
 leurs hanches et leurs panses
 pour les faire tourner. Gambadant et tournoyant
 autour du champ de foire, tortillant de la croupe, ces
 guiboles doivent être solides pour supporter des
 mesures aussi endiablées, tandis que les danseurs caracolent
 dans le grand tableau de Breughel, *Danse des Paysans*.
 William Carlos WILLIAMS

Icare

Icare
 fuyait en U. L. M.

Or il eut
 une aile
 (« qui m'aime
 me suive ! »
 lâcha-t-il
 de détresse
 avant de lancer sa fusée)
 qui décolla

Le temps d'ouvrir son parachute
 pour écrire à sa bien aimée
 oh la belle bleue ! oh la belle verte !
 le poème était terminé.
 Jean-Damien CHÉNÉ

Je voudrais faire des voyages,
 Aller très vite, aller très loin...
 Je voudrais voir tous les rivages
 Des mers que je ne connais point.

Mais je n'ai qu'une patinette
 Et un petit cheval de bois !
 Le cheval a mauvaise tête,
 La patinette fuit sous moi.

Si j'avais une bicyclette,
 J'irais, dès le soleil levant,
 Par les routes blanches et nettes ;
 J'irais plus vite que le vent.

Si j'avais une automobile
 Je roulerais au clair matin ;
 Je roulerais de ville en ville,
 Jusqu'aux murailles de Pékin.

Je voudrais une paire d'ailes
 Pour m'envoler au ciel profond,
 Parmi les vives hirondelles...
 Qu'on me donne un petit avion !

Ou bien des bottes de sept lieux...
 Car je suis un petit Poucet
 Qui voit passer des choses bleues,
 Comme si l'Enchanteur passait.
 Ernest PÉROCHON,
 Au point du jour, Delagrave

LE MOUVEMENT EN POÉSIE

La Pendule

Je suis la pendule, tic !
Je suis la pendule, tac !
On dirait que je mastique
du mastic et des moustiques
quand je sonne et quand je craque,
je suis la pendule, tic !
Je suis la pendule, tac !

J'avance ou bien je recule,
tic-tac, je suis la pendule,
je brille quand on m'astique,
je ne suis pas fantastique
mais je sais l'arithmétique,
j'ai plus d'un tour dans mon sac,
je suis la pendule, tic !
Je suis la pendule, tac !

Pierre GAMARRA,
Chansons de ma façon

L'oiseau qui s'efface

Celui-là, c'est dans le jour qu'il apparaît, dans le jour le plus blanc. Oiseau.
Il bat de l'aile, il s'envole. Il bat de l'aile, il s'efface.
Il bat de l'aile, il réapparaît.
Il se pose. Et puis, il n'est plus. D'un battement il s'est effacé dans l'espace blanc.
Tel est mon oiseau familier, l'oiseau qui vient peupler le ciel de ma petite cour. Peupler ?
On voit comment...
Mais je demeure sur place, le contemplant, fasciné par son apparition, fasciné par sa disparition.
Henri MICHAUX, *La Vie dans les plis*, Gallimard

Chevaux de bois

Chevaux aux yeux bleus et mal peints
Chevaux à la crinière de crin
Traversés d'une barre de cuivre
Où le cavalier se tient
Vous tournez sans jamais être ivres
Et jamais vous ne dites rien
Mais déchirante et déchirée
la musique marche sans arrêt
et plantés sur votre plaque tournante
Sans jamais l'entendre vous tournez...
Jacques PRÉVERT, *Grand Bal du printemps*, La Guilde de Livre, Lausanne

La Valse

« dans un mouvement spiral
et une espèce d'envol,
elle est emportée
dans un tourbillon
de la musique et de la passion ».
Paul CLAUDEL, *Journal*, 11.X.1943

...

Et la machine, libre de toute direction, roulait, roulait toujours. Enfin, la rêtive, la fantasque, pouvait céder à la fougue de sa jeunesse, ainsi qu'une cavale indomptée encore, échappée des mains du gardien, galopant par la campagne rase. La chaudière était pourvue d'eau, le charbon dont le foyer venait d'être rempli, s'embrasait ; et, pendant la première demi-heure, la pression monta follement, la vitesse devint effrayante. Sans doute, le conducteur-chef, cédant à la fatigue, s'était endormi. Les soldats, dont l'ivresse augmentait, à être ainsi entassés, subitement s'égayèrent de cette course violente, chantèrent plus fort. On traversa Maromme en coup de foudre. Il n'y avait plus de sifflet, à l'approche des signaux, au passage des gares. C'était le galop tout droit, la bête qui fonçait tête basse et muette, parmi les obstacles. Elle roulait, roulait sans fin, comme affolée de plus en plus par le bruit strident de son haleine.

Émile ZOLA, *La Bête humaine*

LE MOUVEMENT EN LITTÉRATURE, EN CHANSON...

Ouii... Albaladejo passe la balle à Pat Ricedelbourg qui driible et passe à Suarès. Ils sont merveilleux!   Suarès passe à Lyotard; la défense du Réal Saint-Germain reste clouée sur place chers téléspectateurs et oh! Lyotard, Lyotard passe à   James Joyce qui passe à Pound qui lui repasse laaaaa   balle. Décidément les joueurs du Réal Saint-Germain ne peuvent rien faire contre une telle attaque !!! On entend d'ici Joyce qui fonce tout droit vers les buts, Joyce qui crie - oui je veux bien   oui oui je veux bien oui   oui. Gide, le terrible gardien Gide, se dandine comme un ours bardé de ses genouillères, de ses accoudières de ses ventripotières il est énorme entre les deux barres blanches   Joyce fonce toujours il est tout près, oui! Il n'y a plus entre eux, oui   la foule hurle debout   vous les entendez d'ici il oui il shoote   but!! but! il a marqué oui, oui, oui il a marqué! But!   oui.

Elle est retrouvée - Quoi? - L'éternité. C'est la balle allée au but

Jean-François BORY

« De l'extérieur vint le bruit ténu d'un corps se déplaçant avec précaution. Les pas étaient imperceptibles, mais ce corps frôlait les arbustes et les plantes. L'eau s'arrêtait de couler sur son passage pour reprendre ensuite son ruissellement plus fort. Le corps en mouvement décrivait un demi-cercle autour de la cabane... »

Alors tu as disposé des loutres mortes en appât et tu as attendu. En ce temps là, tu étais jeune, agile, et tu savais que cette agilité constituait ta seule chance de ne pas être transformé en nouveau festin du dieu des eaux. Un beau saut. La machette à la main. Un seul coup net. La tête du serpent tombant sur le sable et, avant qu'il ait le temps de te toucher, toi, bondissant à l'abri des fourrés, évitant les soubresauts du corps puissant. Onze ou douze mètres de haine. Onze ou douze mètres de peau olive foncée avec des cercles noirs, tentant encore de tuer alors qu'il était déjà mort. »

Luis SEPULVEDA, *Le Vieux qui lisait des romans d'amour*

LE MOUVEMENT EN CHANSON...

Vent frais, traditionnel
Danse, traditionnel
Tape, tape petites mains, traditionnel
Entrez dans la ronde, Carême - Akepsimas
La Dame du palais du vent, traditionnel
Berceuse de la pluie, Lafont - François
L'oiseau bleu, Akepsimas
Libellule, Tudy
L'arbre se balance, traditionnel
Doucement les fleurs se balancent, Naty Boyer
Ta, ta, ta, boum, boum, Prével
Chanson pour sauter à la corde, Sylvestre
Pour danser, Prével
La Puce et le Pianiste, Duteil
Grand cerf-volant, Vigneault...

UNE DÉMARCHE AU SERVICE D'UNE PRATIQUE ET D'UNE NOTION

Dans le cadre de ce type de projet, il est essentiel de privilégier l'alternance des phases de production et de réception. Les unes interagissent avec les autres et donnent tout son sens au travail de recherche engagé.

Les phases de production trouvent leur ancrage dans l'action, dans le «faire», dans l'«agir» et constituent le fondement d'un parcours authentique riche de temps de pratique diversifiés : exploration, manipulation, expérimentation, réinvestissement, apprentissage...

Les phases de réception permettent de constater, avec les élèves, les effets produits, de dégager, avec eux, de nouvelles pistes de travail. Elles privilégient les temps d'observation et d'analyse d'œuvres d'art qui permettent d'alimenter les recherches en cours, d'enrichir les productions à venir en tirant parti de démarches, de procédés, de techniques...

Des objectifs incontournables :

Sentir, percevoir, regarder
Réaliser des productions
Agir
Découvrir, explorer et tirer parti de procédés
Découvrir, explorer et tirer parti de techniques
Acquérir une culture
Évaluer

Des étapes à privilégier :

Le tâtonnement, l'expérimentation
La mise en œuvre de projets individuels ou collectifs
L'exploration et l'application de techniques, de procédés, de démarches
La confrontation des réalisations des élèves avec des œuvres d'artistes
L'observation, l'analyse des productions, des démarches des élèves
La découverte d'œuvres d'art
La recherche de documentation, d'images
L'enrichissement du musée personnel, du musée de classe
La présentation et l'exposition des réalisations

Pour cela, il faut varier les situations et les formes de travail mais aussi...

• Pour les productions en deux dimensions

Varier les supports :

- bruts ou manufacturés,
- intégraux ou fragmentaires,
en diversifier les formes, les formats, les textures, les couleurs...

Varier les médiums :

- peinture à la détrempe (gouache), peinture à l'huile, éventuellement acrylique, acrovinylque, encre colorée, encre de Chine, encre d'imprimerie, émail vitrail, teinture, barbotine, substances colorantes naturelles ou artificielles...

en varier la consistance :

- médium sec, épais, visqueux, liquide,
- médium épaissi de colle, de sable, de farine, de sel, de lait en poudre, de sucre, d'amidon, de produit de lessive...

Varier les outils-médiums

- crayon, feutre, fusain, pastel, sanguine, carré comté, mine graphite...

Varier les outils :

- les mains, les doigts,
- les outils classiques de toutes tailles, de toutes formes : pinceau, brosse, rouleau, couteau, pulvérisateur...
- les outils de récupération : raclette, carton fort, peigne, chiffon, éponge, bâtonnet... et tout outil qui laisse des traces variées et énigmatiques...

Varier les plans de travail :

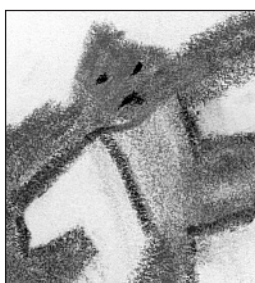
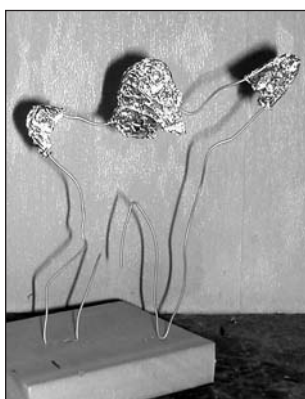
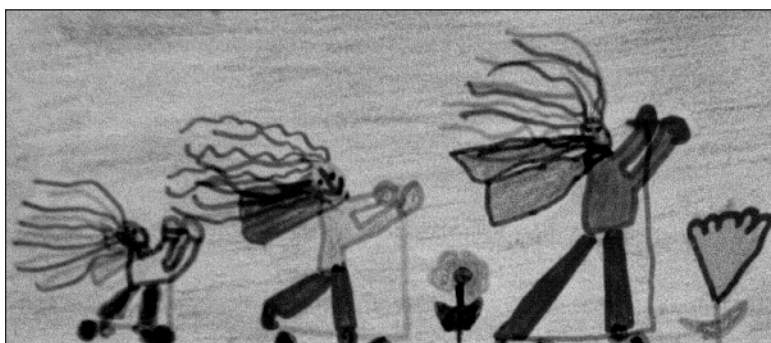
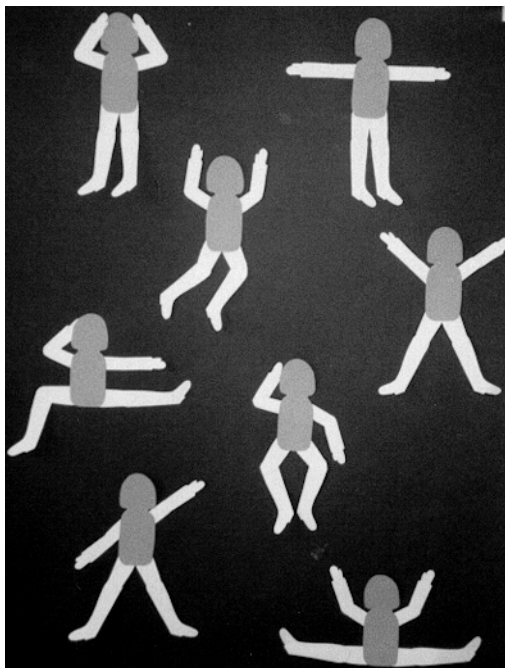
- horizontal (sur table, au sol), vertical, incliné...

Varier les actions :

appliquer, appuyer, arroser, asperger, faire couler, dégoutter, déposer, écraser, effleurer, étaler, frotter, glisser, gratter, griffer, juxtaposer, lancer, pointiller, poser, pousser, presser, racler, saupoudrer, tamponner, taper, tapoter, tirer, verser...

• Pour les productions en trois dimensions

Varier les matériaux à explorer pour travailler par retrait, par adjonction, par assemblage... d'où varier les actions...

PISTES DE TRAVAIL

Nous avons essayé de proposer des pistes de travail variées... Toutes les possibilités, pour une orientation donnée, ne sont pas déclinées dans chaque partie, elles se répartissent dans la totalité du dossier...

Il convient à chaque enseignant en fonction de son projet de classe, d'adapter les propositions de travail, au contexte pédagogique dans lequel il s'inscrit...

Enfin, le document est loin d'être exhaustif, il se veut déclencheur, incitateur... Il invite à faire, à chercher, à rechercher, à s'engager...

DES PROCÉDÉS ET DES TECHNIQUES POUR REPRÉSENTER OU PRÉSENTER LE MOUVEMENT :

TRADUIRE UN DYNAMISME EN UTILISANT LES ÉLÉMENTS DU LANGAGE PLASTIQUE : COULEUR, LIGNE, FORME, MATIÈRE... INDÉPENDAMMENT OU PAS DE TOUTE CONTRAINTE FIGURATIVE...

Il s'agit de jouer avec la couleur, de travailler la touche picturale par juxtaposition de petites surfaces pour provoquer des mélanges colorés et des vibrations optiques.

Il peut être question de jouer avec les rapports des couleurs entre elles.

Il s'agit de jouer avec la forme, avec la ligne. Les obliques, les courbes, les arabesques, les serpentines sont porteuses de dynamisme.

Il s'agit de déceler les lignes de construction qui structurent l'espace et traduisent le mouvement.

Il s'agit de jouer avec la touche, avec la qualité des matières, des supports pour créer des vibrations en variant matériaux, outils, gestes...

Il s'agit de composer avec les éléments du langage plastique : couleur, ligne, forme, matière...

PRÉLEVER UN INSTANT, REPRÉSENTER UNE ATTITUDE, SAISIR UN INSTANTANÉ...

Il s'agit de rendre compte de la totalité du développement d'un mouvement dans l'espace et dans le temps en retenant, en isolant un moment, un temps précis de ce mouvement spécifique :

- c'est représenter une attitude avant la naissance du mouvement en question,
- c'est représenter une ou des attitudes isolées caractéristiques du mouvement en question...

Ce choix de représentation d'une attitude n'est opérante que dans la mesure où l'image est porteuse de sens. Le spectateur doit comprendre l'image, l'intégrer... L'image doit pouvoir être interprétée grâce aux références culturelles du spectateur. Le spectateur doit pouvoir lire la course, la marche, la chute...

REPRÉSENTER LA DÉCOMPOSITION DU MOUVEMENT, MULTIPLIER ET RÉPÉTER LES INSTANTANÉS...

Il s'agit de composer une image en utilisant plusieurs instantanés du développement d'un élément du mouvement.

Le spectateur découvre plusieurs phases d'un mouvement sur une même photographie.

Ce procédé a été largement expérimenté et exploité par les peintres futuristes...

REPRÉSENTER L'ESPACE INVESTI PAR LE MOUVEMENT, TRADUIRE LA TRAJECTOIRE...

Il s'agit davantage de visualiser l'espace investi par le mouvement plutôt que celui qui en est à l'origine.

Le spectateur perçoit la traduction d'un espace...

Ce procédé est utilisé par les futuristes italiens en peinture et en sculpture.

REPRÉSENTER LE MOUVEMENT EN LAISSANT LA TRACE DE CELUI-CI...

Il s'agit de développer des gestuelles dépendantes de la combinaison : supports, outils, médiums, matériaux, plans de travail.

Le spectateur perçoit des qualités de traces et construit mentalement le(s) geste(s).

REPRÉSENTER LE MOUVEMENT PAR DES PROCÉDÉS DE TRANSFORMATION : DÉFORMATION, ACCENTUATION, EXAGÉRATION...

Il s'agit d'exacerber l'expression pour suggérer le mouvement. Chaque artiste dispose d'un style, de procédés personnels qu'il peut renforcer.

REPRÉSENTER LE MOUVEMENT PAR DES PROCÉDÉS PHOTOGRAPHIQUES ET FILMIQUES :**le flou...**

Il s'agit d'utiliser le flou : le flou de bouger (seul le sujet en mouvement est flou...), le flou de filer (seul le sujet en mouvement est net...)...

Ce procédé est surtout utilisé en photographie permet au spectateur de vivre différentes situations de perception.

la caméra

Il s'agit de varier les prises de vue de la caméra : plans fixes (le sujet bouge, la caméra ne bouge pas), plans mobiles (le sujet ne bouge pas, seule la caméra bouge) et/ou combinaisons.

PRÉSENTER LE MOUVEMENT RÉEL DES OBJETS, DES MACHINES...

Il s'agit de réaliser des montages, des constructions, des installations qui produisent avec ou sans la participation du spectateur le mouvement.

Ces procédés, des combinaisons de ces procédés pourront être découverts, expérimentés et exploités pour permettre aux élèves de traduire des idées relatives à la notion de mouvement.

LE MUSÉE PERSONNEL

LE MUSÉE DE CLASSE

LE MUSÉE D'ÉCOLE

Les musées personnels, musées de classe et musées d'école permettent aux élèves de :

- vivre une approche à la fois sensible, cognitive et culturelle fondée sur l'éducation du regard,
- aborder une réflexion muséologique,
- investir un espace de liberté, un espace de transition entre eux et le monde.

Ils s'inscrivent dans une démarche qui articule un va-et-vient permanent entre ce qui se fait et ce qui se regarde. Le musée personnel, de classe ou d'école sont vivants, se nourrissent du travail et des recherches des élèves. Le processus en est simple, il s'engage de la manière suivante :

Regarder

Regarder les choses, les objets, les images. Apprendre à les considérer autrement, pour eux-mêmes, pour leurs qualités plastiques et/ou affectives.

Choisir

Choisir des choses, des objets, des images sans pour autant dans un premier temps sélectionner en fonction d'un thème, d'une question, d'une idée, d'une notion...

Regrouper

Regrouper des choses, des objets, des images, c'est récupérer, amasser, comparer, trier... dans un simple tiroir, une boîte...

Compléter

Compléter avec des réalisations des élèves parce qu'une collection ne se limite pas aux choses, objets ou images trouvés, déjà existants.

Présenter

Présenter un ou plusieurs éléments, les collections doivent être mises en valeur pour capter l'attention d'un hypothétique spectateur.

Exposer voire s'exposer

Exposer en installant dans un espace choisi pour se donner à voir.

Communiquer

Faire découvrir aux autres sa quête en témoignant de sa volonté de l'enrichir.

Il est intéressant d'expliciter des démarches d'artistes qui ont fait de leur musée personnel leur production artistique....

Dans le cadre d'une recherche autour du mouvement...

Il est indispensable pour que ce travail soit riche de mener parallèlement et de manière continue une recherche d'images de tous types :

- Collecter des images avec du texte, des images sans texte, des images publicitaires, des images de science, des images d'histoire, des images de géographie, des vignettes de bandes dessinées, des photographies de reportage, des photographies de mode, des illustrations de texte, des images d'architecture, des images d'objet, des images de sculpture, des images informatiques, des images de cinéma, des affiches, des diapositives, des photocopies, des cartes postales, des timbres-poste, des reproductions de peinture, des pages de magazine, des couvertures de livre, des photos de famille, des gravures, des planches de catalogue, des posters, des reproductions d'œuvres plastiques (dessins, peintures, sculptures dans le musée, dans le paysage, dans la ville)...

Puis

- Ranger et trier les images... en privilégiant :
  - l'axe plastique : couleur, forme, ligne, matière, composition...
  - l'axe thématique : le mouvement sportif, le vol/l'envol, la chute, le mouvement des éléments...
  - l'axe sémantique : le mouvement et la vie...
- Présenter, réaliser un mur d'images...

LE MOUVEMENT TRADUIT PAR LES ÉLÉMENTS DU LANGAGE PLASTIQUE : LA COULEUR, LA FORME, LA LIGNE, LA MATIÈRE...

Réception

- **Constituer un mur d'images**
  - Collecter des images de tous types... privilégier les reproductions d'œuvres d'art non figuratif : abstraction géométrique, abstraction lyrique, action painting, expressionnisme abstrait, op'art...

Production

- **Jouer avec les formes et les couleurs...**
  - Distribuer une quantité identique de formes géométriques découpées de différentes couleurs. Expérimenter des compositions. Composer une réalisation en utilisant tout ou partie des formes géométriques sur des supports identiques. Coller. Constaté les effets produits en fonction des qualités plastiques des réalisations : une ou plusieurs couleurs, ordre/désordre, concentration/éparpillement, organisation selon des formes et des lignes (spirales, obliques, serpentines...), juxtaposition/superposition/chevauchement... Un kit peut contenir : cinq cercles, cinq rectangles, cinq triangles, cinq carrés d'une même couleur ou de couleurs variées.
- **Jouer avec les rapports fond/forme...**
  - Distribuer vingt formes géométriques d'une seule couleur et différents fonds colorés. Composer la même réalisation sur des fonds colorés différents. Constaté les effets produits...
    - Variantes :**
      - Rapprocher deux à deux les productions qui fonctionnent ensemble.
      - Tenter, par tâtonnement, des compositions collectives en fonction de critères plastiques. On peut privilégier le fond, les formes...
- **Jouer avec les lignes...**
  - Distribuer des bandelettes de papier. Composer sur différents supports des organisations. Coller. Analyser les différentes organisations, les directions des lignes... Constaté les effets produits...
- **Jouer avec les obliques, les courbes, les serpentines, les arabesques...**
  - Expérimenter, en utilisant des outils variés (du crayon de bois au fusain sur tige...), sur différents supports de tailles et de formats différents... Varier les positions de travail : debout, assis, à genoux...
- **Calquer...**
  - Choisir dans la collection d'images de la classe des reproductions d'œuvres figuratives. Calquer les principales lignes de composition de chaque reproduction sélectionnée. Sur un support grand format, expérimenter des rapprochements. Composer une production avec l'ensemble des calques.
    - Variante :**
      - Projeter la diapositive d'une œuvre figurative au tableau. Chaque élève choisit de reproduire un fragment de l'image projetée. Composer, sans reconstituer l'original, une autre image.
- **Jouer avec la couleur...**
  - Choisir une composition de formes géométriques, la décalquer, la photocopier. Proposer aux élèves de « colorier » les surfaces... Constaté les effets produits...
- **Jouer avec des surfaces de couleur...**
  - Juxtaper des petites surfaces de couleurs à la gouache pour provoquer des mélanges colorés, et des vibrations optiques.
- **Jouer avec la couleur...**
  - Sélectionner dans la collection d'images des reproductions d'œuvres d'art figuratif dans lesquelles la couleur suggère le mouvement (l'impression de mouvement est suggérée dans un premier temps par la sensation colorée). Cadrer un fragment. Le copier.
- **Jouer avec la matière...**
  - Préparer une dizaine de pots de peinture dont le médium aura été épaissi avec du sucre, de la farine, du sable, du plâtre... Composer au couteau une réalisation animée par la juxtaposition des différents médiums.

LE MOUVEMENT ET SES TRACES

«Ma peinture ne provient pas du chevalet. Je tends à peine ma toile avant de commencer. Je préfère poser ma toile directement sur le sol ou sur le mur. J'ai besoin de la résistance d'une surface dure. Sur le sol, je suis plus à mon aise. Je me sens plus proche de la peinture, y participant davantage, dans la mesure où je peux marcher tout autour, travailler par chacun des quatre côtés, et être littéralement dans la peinture. C'est apparenté à la méthode des peintres sur sable des Indiens de l'Ouest. Je continue à me tenir éloigné des outils traditionnels, tels le chevalet, la palette, les brosses, etc. Je préfère les bâtons, les truelles, les couteaux, et la peinture fluide qui s'égoutte, ou un empâtement épais de sable, de verre brisé ou d'autres matières intégrées.»

Jackson POLLOCK

Réception

- **Constituer un mur d'images**

- Collecter des reproductions d'œuvres d'art dans lesquelles la ou les gestuelle(s) de l'artiste sont remarquables : Hans HARTUNG, Georges MATHIEU, Jackson POLLOCK, Pierre SOULAGES...

Production

- **Inventorier...**

Faire l'inventaire des gestes spontanés produits par les élèves. Les reproduire avec différents outils, différents médiums dans différentes situations.

Décliner les possibilités offertes par un geste sélectionné : reproduire, répéter, organiser les traces. Combiner plusieurs gestes.

- **Développer des gestuelles dépendantes de la combinaison : supports, outils, médiums, matériaux, plans de travail...**

- Au sol, avec des médiums liquides, sur de grands supports voire des grands formats...

En variant les actions pour obtenir des traces différentes : arroser, asperger, faire couler, dégoutter, lancer, verser... avec des outils conventionnels : pinceaux, brosses... mais aussi des outils transformés pour une meilleure adaptation au support : rouleaux au bout d'un manche à balai... ou encore des objets du quotidien : bouteilles, seringues... Varier les vitesses d'exécution... Constaté les effets produits...

En utilisant des objets qui conditionnent le mouvement : petites voitures, roues, balles, ballons, billes... les tremper dans la peinture puis faire rouler, lancer... Varier les vitesses d'exécution... Constaté les effets produits...

Varier les vitesses d'exécution...

Faire écouter de la musique, des musiques aux rythmes et pulsations variés, aux intensités diverses... en privilégiant ou non le déplacement...

- Au sol, sur table, sur plan incliné, développer des gestuelles...

En variant les formats : du petit format au format géant...

En variant les outils : les mains, les pieds... mais aussi les outils qui vont du crayon de bois au balai brosse...

En variant les supports : lisse, avec grain, rugueux...

En variant les actions...

En variant la vitesse d'exécution...

Constaté les effets produits...

- Sur plaque de verre...

Enduire une plaque de verre, laisser les traces d'un mouvement avec différents outils, réaliser des monotypes.

Cette proposition peut introduire à un travail sur la gravure... Il s'agit alors de laisser des traces de son action, de « creuser » des supports divers avec des outils, d'enduire le support d'encre, d'y déposer la feuille...

- Et pourquoi pas... Dessiner avec la lumière...

Proposer aux élèves des lampes de poche, les plonger dans l'obscurité. leur demander de dessiner avec leur singulier outil. Filmer. Constaté les effets.

- Traduire des déplacements, garder des traces des actions : courir, sauter, glisser, sautiller, taper, griffer, froter...

LE MOUVEMENT DU CORPS/LE CORPS EN MOUVEMENT

L'habitude a une chemise de fer. (Proverbe)

LE MOUVEMENT DANS LA VIE QUOTIDIENNE

Réception

- **Constituer un mur d'images**
  - Collecter tous les types d'images possibles, des textes relatifs au mouvement dans les situations ordinaires de la vie quotidienne : se lever, manger, faire la vaisselle, se maquiller, s'habiller, aller à l'école, au travail, conduire sa voiture, faire le ménage...
  - Regrouper les images en fonction des situations et des actions...
  - Agencer les images et les productions des élèves pour composer le mur d'images, y ajouter les productions écrites des élèves... Respecter le caractère évolutif de cette réalisation en fixant les images avec des épingles et en investissant un espace suffisamment grand...

Production

- **Dessiner au quotidien dans le carnet de croquis, dans la cour de récréation, dans la salle de jeux, dans la salle de sport, à la maison, dans la classe, sur le marché, dans la rue, dans un magasin.....**
  - Conserver des témoignages. Saisir des instantanés. Dessiner. Encourager une exécution rapide. Multiplier les esquisses. Observer et analyser les procédés utilisés pour traduire le mouvement.

• Dessiner...

- Par deux, chaque élève, à tour de rôle, mime des actions et dessine.
- Privilégier une situation (exemple : la toilette). Choisir un mouvement (exemple : le brossage des dents). Se mettre en scène avec objets et accessoires si nécessaire. Dessiner. Constaté les effets produits. Encourager une exécution rapide, multiplier les tentatives. Retenir les productions les plus pertinentes. Présenter (exemple : la chronologie d'un espace-temps)...

Conseils :

- Varier les outils : crayon, fusain, sanguine, mine de plomb, pastel, carré comté...
- Encourager l'utilisation du carnet de croquis...

• Photographier...

- Choisir une situation et un mouvement. Choisir une partie du corps particulièrement significative (exemple : la main, la jambe en action...)...
- Cadrer, isoler pour produire du sens, photographier une succession de moments pour traduire la décomposition. Présenter. Constaté les effets produits...

Relances envisageables :

- Retravailler les photocopies de photographies à la couleur : gouache, encre, pastel, carré comté...
- Coloriser des photographies en noir et blanc partiellement ou totalement : feutres, marqueurs...
- Découper les formes, épurer, retravailler au fusain, à la sanguine...

• Réaliser un film vidéo...

- Choisir une situation et un mouvement. Choisir une séquence. La filmer. La monter en boucle.
- Choisir des types de mouvements relatifs à une situation (exemple : les moments du repas : manger, boire, s'essuyer la bouche... Les filmer. Les monter successivement en boucle pour produire une répétition. Constaté les effets produits : insister sur le caractère insolite, humoristique, dérisoire...
- Choisir une situation qui implique une attitude, un mouvement et un objet. Faire devenir la situation insolite en bouleversant l'ordre des choses (exemple : se raser avec un fer à friser, se sécher les cheveux avec un batteur à œuf... S'attacher à reproduire le mouvement inhérent à une situation malgré le changement d'objet (exemple : reproduire le mouvement de va-et-vient du brossage des dents avec un peigne...)...

• Composer un photomontage...

- Collecter des images mettant en scène des personnages en action dans des environnements divers. Isoler les personnages pour les décontextualiser. Choisir d'autres images d'environnements. Associer les personnages et les environnements pour produire des effets insolites, drôles...

LE MOUVEMENT DU CORPS/LE CORPS EN MOUVEMENT

LE MOUVEMENT SPORTIF ET/OU ARTISTIQUE

Réception

- **Constituer un mur d'images**
  - Collecter tous les types d'images possibles, des textes relatifs au mouvement sportif : l'athlète, le gymnaste, le cycliste, le danseur, le lutteur, le footballeur...
  - Regrouper les images en fonction des catégories de sports, des actions, des situations, des notions, des procédés plastiques (flou, segmentation...)
  - Agencer les images, les productions des élèves pour composer le mur d'images, y ajouter les productions écrites des élèves... Respecter le caractère évolutif de cette réalisation en fixant les images avec des épingles et en investissant un espace suffisamment grand... pour permettre les réorganisations...
  - Réaliser des cadrages de fragments d'images signifiant, représentatif du mouvement.
    - Isoler avec des fenêtres-papier. Présenter.
    - Isoler, découper les fragments. Présenter.

Production

- **Décalquer...**
  - Reprendre au trait sur papier calque les lignes essentielles d'un corps en mouvement. Reporter le tracé sur papier Canson de format identique. Présenter la série.

Relances possibles :

    - Utiliser les silhouettes réalisées pour fabriquer pochoirs ou gabarits puis :
      - réaliser une succession de silhouettes dessinées ou peintes,
      - expérimenter diverses compositions pour tester différentes organisations de la surface : rapprocher, superposer, juxtaposer, chevaucher...
      - opposer les notions de multiplicité et d'unité, de saturation et d'isolement, d'ordre et de désordre...
- **Photocopier...**
  - Choisir dans la collection d'images, quelques sportifs ou artistes en mouvement. Détourer ou pas les images. Photocopier chaque image en faisant bouger l'image au moment de l'éclat de lumière.
- **Dessiner pour traduire le mouvement de corps...**
  - Expérimenter des procédés pour traduire le mouvement, le déplacement, le dynamisme, le déséquilibre, la vitesse...
    - le flou, l'estompage, le brouillage,
    - l'effacement, la dissolution des lignes, des formes et des contours,
    - l'utilisation du trait : les hachures, la variation de l'intensité du trait,
    - le frottage, l'utilisation de la gomme,
    - l'étirement...
- **Réaliser des silhouettes grandeur nature...**
  - Reproduire les silhouettes des élèves en faisant le contour directement autour de l'individu, en reprenant le contour d'une projection...

Relances possibles :

    - Détourer les silhouettes, les combiner sur très grand format pour composer une ribambelle, une frise ou autre...
    - Reproduire les silhouettes sur un format géant en les combinant jusqu'à saturation. La composition doit être lisible dans tous les sens.
- **Compléter une image...**
  - Proposer une image de sportif dont une partie a été extraite (exemple : le haut de l'image ou le bas de l'image ou le milieu de l'image...). Coller sur un support. Représenter la partie manquante dans un souci de réalisme.
- **Réaliser des silhouettes-signes, des logos...**
  - Observer les caractéristiques des figures représentées, extraire les éléments du langage plastique qui font sens, tirer parti des éléments découverts pour réaliser de nouvelles réalisations (exemple : le skieur de l'eau Évian).

Relances possibles :

    - Produire un ensemble de fanions, diplômes, médailles, coupes... pour un sport donné.
- **Réaliser un bas-relief...**
  - Sur un support épais, modeler des corps en papier mâché. Les installer à plat sur le support, les maintenir avec bandes adhésives ou des clous après séchage. Unifier avec des bandes de papier de soie encollées.

LE MOUVEMENT DU CORPS/LE CORPS EN MOUVEMENT

La Ronde

Si toutes les filles du monde voulaient s'donner la main, tout autour de la mer, elles pourraient faire une ronde,
Si tous les gars du monde voulaient bien être marins, ils l'raient avec leurs barques un joli pont sur l'onde,
Alors on pourrait faire une ronde autour du monde, si tous les gens du monde voulaient s'donner la main.

Paul FORT

LE MOUVEMENT SPORTIF ET/OU ARTISTIQUE

LA DANSE

Réception

Vivre avec les élèves des situations de rondes dansées, d'expression corporelle, de danse... Observer, analyser les mouvements du corps : le sien, celui des autres, des corps entre eux. Garder des traces, des témoignages (photographies ou vidéo...)

Production

• Dessiner...

- Représenter ses camarades en mouvement sur un carnet de croquis : ronde dansée, farandole, sarabande... en variant les outils (crayon, feutre, carré comté, fusain, sanguine...),
- Insister sur la nécessité de fixer sur papier une phase de mouvement...

Conseils :

- Varier la qualité, la taille, le format, la couleur des supports (exemples : dessiner sur Canson de couleur avec des craies d'art, dessiner sur Canson noir avec des crayons blancs...)

Relance envisageable :

- Imaginer une chorégraphie sur papier.

• Transformer des images...

- Utiliser la collection d'images de danseurs, choisir des reproductions d'œuvres d'artistes.
- Photocopier les œuvres en agrandissant si nécessaire.
- Retravailler à la couleur par ajout de médium : pastel, craie d'art, encre, gouache... ou ajout de matériaux divers...
- Constater les effets produits.

• Réaliser un photomontage...

- Utiliser la collection d'images de danseurs, choisir des reproductions d'œuvres d'artistes. Les photocopier.
- Isoler et détourer des danseurs. Associer les silhouettes : rapprocher, superposer, imbriquer... pour composer une chorégraphie...
- Retravailler à la couleur...

Relance envisageable :

- Découper des silhouettes de danseurs, composer...
- Insérer son visage à la place de celui du ou des danseurs...

• Photographier, mitrailler...

- Répartir les élèves en deux groupes : un groupe danse, un groupe photographie...
- Répartir les photographes autour de l'espace investi par les danseurs afin de varier cadrages et points de vue. Permettre aux élèves de prendre cinq clichés.
- Présenter et analyser les photographies. Repérer les différentes composantes de chaque photo : points de vue, cadrages, effets (flou...)
- Dégager les caractéristiques des photographies « réussies » mais aussi tirer parti des qualités plastiques de ce qui peut sembler « raté »...

• Photographier avec une intention...

- Faire des choix pour exacerber l'impression de mouvement : focaliser, cadrer serré, rendre flou, déséquilibrer (photographier en biais...), travailler en plongée, en contre-plongée...

Relances envisageables :

- Retravailler sur photographies pour renforcer encore les impressions.
- Coller une photographie sur un support, poursuivre l'image en dessinant...

• Modeler le fil de fer...

- Utiliser la collection d'images et les dessins produits par les élèves pour reproduire en volumes des silhouettes de danseurs avec un ou plusieurs fils de rigidité, d'épaisseurs différentes...
- Travailler l'ensemble de la silhouette avec un seul fil ou associer par ligature les différentes parties du corps pour obtenir un danseur...

LE MOUVEMENT DU CORPS/LE CORPS EN MOUVEMENT

LE MOUVEMENT SPORTIF

La France hors course pour les Nations

... « Il s'était tout de même produit, dès la première minute, un incident qu'on ignorait alors : Charly Loubet reçut sur la tempe un coup de coude qui le plongea dans le cirage, d'où il n'émergea qu'à la mi-temps, pour demander à être remplacé. On comptait particulièrement sur les crochets et les accélérations de Loubet... »

Jacques FERRAN, journaliste à l'Équipe, article de la semaine du 6 au 12 octobre 1971

LES JEUX ET SPORTS COLLECTIFS

Réception

Vivre avec les élèves des situations de jeux collectifs... Observer, analyser les mouvements du corps : le sien, celui des autres, des corps entre eux. Garder des traces, des témoignages (photographies ou vidéo...)

Production

- **Dessiner à partir de la collection d'images...**
  - Représenter des situations de jeu en décalquant des sportifs dans des images... Traduire la dispersion, le regroupement, la mêlée... en travaillant les notions de contrastes entre isolement, saturation...
    - Conseil :**
      - Présenter sous forme de diptyque les réalisations qui traduisent les contrastes de composition.
      - Détourer les différents dessins et réaliser une composition collective sur une image existante ou un support neutre.
    - Relances envisageables :**
      - Montrer une reproduction du tableau de Bruegel intitulé *Jeux d'enfants*. Analyser le tableau. Faire l'inventaire des situations de jeux représentés. Choisir « une saynète », la transposer en le mimant. Composer les éléments du tableau dans la cour. Photographier.
      - Photocopier les photographies en agrandissant. Saturer l'espace feuille, en répétant plusieurs fois la même scène. Retravailler à la couleur.
      - Traduire Les Jeux d'enfants de Bruegel en 2002. Quels jeux pour quelle époque.
- **Réaliser une mêlée par photomontage...**
  - Découper dans des images de magazines, des sportifs en action. Détourer les silhouettes, les associer en nombre important. Expérimenter l'enchevêtrement, l'imbrication, la superposition...
- **Concevoir des collages...**
  - Déchirer de manière aléatoire des morceaux de papier kraft de toutes tailles, de toutes formes. Associer les fragments de papier pour réaliser simultanément une silhouette statique et une silhouette dynamique... Présenter les réalisations en diptyques...
- **Photographier avec ou sans...**
  - Vivre des situations de jeux avec matériel (exemple : jouer aux billes, sauter à la corde, jouer à l'élastique...). Photographier les situations (seul ou à plusieurs). Mimer les situations sans accessoire. Photographier. Présenter en diptyque.
- **Produire des volumes à partir de figures planes...**
  - Utiliser des silhouettes découpées dans des magazines ou des silhouettes-gabarits réalisées par les élèves, les plier pour les faire tenir debout. Trouver des stratégies de mise en espace (exemples : cure-dent piqué dans du polystyrène, pâte adhésive...) pour mettre en scène une situation de jeu collectif.
  - Photographier la composition.
- **Modeler...**
  - Choisir des reproductions d'œuvres d'art qui représentent des sportifs en action. Proposer aux élèves de transposer tout ou partie de l'œuvre en modelage (argile ou plastiline...). Mettre en scène. Mettre en lumière. Photographier.
- **Assembler...**
  - Utiliser des morceaux de polyuréthane de 10 x 2 x 2 cm et des cure-dents pour produire, par assemblage, des silhouettes en mouvement. Insister sur l'importance de la segmentation. Mettre en espace. Constater les effets produits.

LE MOUVEMENT DU CORPS/LE CORPS EN MOUVEMENT

LE MOUVEMENT SPORTIF

Pablo Picasso avait toujours rêvé d'une sculpture qui ne touche pas le sol. En regardant une petite fille sautant à la corde, il trouva la solution. Il fit exécuter, chez un quincaillier de Vallauris, une base rectangulaire d'où s'élevait, jusqu'à hauteur d'environ un mètre, un tube de fer courbé qui avait la forme de la corde au moment où elle touche le sol. Les extrémités de cette « corde » servaient de support à la petite fille. Le tronc de l'enfant était fait d'une de ces corbeilles plates dont on se sert pour ramasser les fleurs d'oranger [...]. Pour le visage, il utilisa le couvercle d'une boîte de chocolats.

Françoise GILLOT,

in D. DUPUIS-LABBÉ, *Picasso, sculpteur*, Hors-série Découverte Gallimard

LA GYMNASTIQUE

Réception

- **Constituer un mur d'images...**
  - Collecter une grande quantité d'images, de photographies d'élèves pendant les séances de gymnastique. Choisir une thématique fédératrice : les mouvements rotatifs (roues, roulades...), les mouvements de sauts...

Production

- **Passer d'une structure à une figure...**
  - Repérer dans chaque image, la structure des corps en mouvement. Calquer, décomposer, découper des segments. Utiliser « les squelettes » pour réaliser d'autres figures en deux ou trois dimensions.
- **Dessiner un mouvement arrêté...**
  - Jouer au peintre et son modèle. A tour de rôle, agir, observer et dessiner les mouvements gymniques : roue, roulade, planche, équilibre, trépied... Réaliser un mouvement, se figer, représenter : dessiner, croquer, simplifier, épurer, encourager une exécution rapide... ou encore photographier...

Relance possible :

- Utiliser les dessins produits par les élèves pour réaliser des modelages d'argile, de fil de fer, de grillage... Mettre en scène et en lumière les volumes. Constaté les effets produits.
- **Combiner un enchaînement...**

Cette activité ne peut être menée que dans la mesure où un travail de recherche a été engagé sur le corps et ses articulations : observation, découpage de silhouettes, réalisation de pantins-maquettes pour tester les postures possibles et vraisemblables...

  - Réaliser une multitude de pantins articulés (le corps doit être segmenté en parties : tête, cou, torse, abdomen, bras, avant-bras, main, cuisse, jambe, pied. Composer la succession des postures d'un enchaînement (exemple : une roulade avec réception debout).

Relance possible :

- Découper chaque silhouette qui décompose le mouvement sur papier épais de couleur. Découper. Présenter en frise.

L'ACROGYM

Production

- **Isoler, reproduire, associer...**
  - Distribuer aux élèves des photographies de figures d'acrogy. Analyser l'image. Isoler chacune des positions des participants. La reproduire isolément (photocopie ou décalque). L'associer aux autres pour réaliser une autre figure par ajout de personnages (exemple : une petite pyramide devient géante).
- **Isoler, reproduire, associer...**
  - Choisir dans une série de personnages « à postures » (exemple : personnages debout, à genoux, à quatre pattes...), ceux qui serviront à composer une figure d'acrogy.

LE MOUVEMENT DU CORPS/LE CORPS EN MOUVEMENT

A bicyclette

A bicyclette il est le plus heureux
celui qui roule très vite
la tête dans les épaules
de nickel, les fesses hautes
avec ces roues, ces pédales
et ces ailes à son corps
malgré le vent qui résiste
malgré le froid du matin
malgré les troupeaux, les flaques
les hérissons et les chiens
car c'est lui qui va si vite
qu'invulnérable il devient.

Pierre CHABERT,

in *Mon premier livre de poèmes pour rire*, Jacques CHARPENTREAU, Petite enfance heureuse

LE MOUVEMENT SPORTIF

LE SPORT AVEC MATÉRIEL

Réception

- **Constituer une collection d'images...**
  - Collecter des images de sportifs en action munis de leurs accessoires : bicyclette, ballon, raquette, balle, skate, planche...
  - Collectionner les accessoires de chaque sportif, faire une fiche détaillée pour chaque accessoire (forme, matériau, taille... comme dans un catalogue).

Production

- **Présenter une galerie du footballeur...**
  - Repérer dans la collection de reproductions d'œuvres d'artistes des représentations de footballeurs. Analyser et comparer les styles et les procédés mis en œuvre par les artistes. Photocopier chaque footballeur. Cadrer chaque footballeur de la série dans un carré 15 x 15 cm. Présenter les productions en galerie.
- **Cibler sur l'accessoire...**
  - Faire une collection des objets sportifs. Réaliser des fiches techniques de chaque objet.
- **Se jouer de l'accessoire...**
  - Tirer parti de certaines caractéristiques des objets (leur forme : les ballons et les balles deviennent des planètes, les ballons de rugby, des œufs, les tamis des raquettes, des trames de broderie...). Transformer les objets par la couleur, la forme, la matière, la fonction (le ballon de football vert, ballon décoré, ballon en fourrure, ballon siège...) sur papier... Jouer sur l'insolite, l'humour, la dérision...
Relance possible :
    - Réaliser les projets précédents en trois dimensions, avec les objets réels ou des fragments d'objets.
    - Réintroduire l'objet transformé dans une situation de jeu réel. Photographier.
- **Se jouer de l'accessoire encore...**
  - Rendre inutile et/ou inutilisable des matériels par transformation (exemples : emballer, recouvrir, figer, emmailloter, plâtrer, déformer, découper, lacérer, briser...). Présenter les objets transformés, leur conférer un nouveau statut, celui d'objet esthétique. Magnifier, sacraliser en les installant sur des socles, dans des boîtes... Mettre en lumière, mettre en espace...
- **Se jouer de l'accessoire encore et toujours...**
  - Jouer sur l'insolite, l'humour, la dérision. Choisir des objets pour leurs caractéristiques : forme... Leur inventer de nouvelles fonctions et de nouvelles utilisations (exemple : la poêle devient raquette de tennis). Utiliser, photographier.
- **Vidéo, photo...**
  - Garder en mémoire les différentes étapes du mouvement, de la trajectoire d'un matériel. Filmer la décomposition de la trajectoire. Sélectionner des arrêts sur images dans le film. Reproduire sur papier calque ou rhodoid. Recomposer la progression de l'objet et/ou du sportif dans l'espace en juxtaposant les images ordonnées.

LE MOUVEMENT DU CORPS, LE CORPS EN MOUVEMENT

LE MOUVEMENT SPORTIF

LA NATATION

Toutes ces formes m'assaillent, se précipitent vers moi. J'essaie de traduire cette précipitation, cette abondance de rythme, de grouillement des corps dans l'eau, leur allongement, leur crispation. J'essaie de faire entrer dans ma toile ces formes multiples.

Edgar PIGNON, *La Quête de la réalité*

En quelques brassées bien coulées, en quelques étirements alanguis des membres, en quelques pénétrations liquides bien ourlées, me voici accueillie à bras ouverts dans la maison de l'eau, approuvée, consolée, exaucée, bénie. Et comme définitivement aimée.

Anne LECLERC, *Éloge de la nage*

Réception

- **Constituer une collection d'images...**
  - Collecter des images de nageurs... A la piscine, faire des photos...

Production

- **Éclabousser...**
  - Collecter les éclaboussures autour du bassin. Disposer des feuilles autour du bassin, les ramasser après un temps plus ou moins long. Constaté les effets de l'eau sur le papier coloré...
- **Garder traces des pas perdus...**
  - Entourer le tour du bassin de papier, garder traces des pieds des élèves lorsqu'ils reviennent après une longueur au début du bassin... Constaté les effets. Comparer avec d'autres types de « marches »...
- **Dessiner...**
  - Dessiner des entrées dans l'eau : descendre, sauter, plonger...
- **Représenter les corps en action en deux et trois dimensions...**
  - Traduire les corps qui flottent, nagent, plongent, sautent, coulent... en variant les techniques d'exécution...
  - Réaliser une maquette de la piscine, y mettre en scène ce qui s'y passe.
- **Décomposer le mouvement d'un nageur...**
  - Utiliser une poupée-mannequin articulée pour simuler les différentes phases d'un plongeon. Photographier chaque phase. Présenter en série.
- **Refléter...**
  - Photographier les reflets de l'eau. Tenter de reproduire ces reflets avec différents médiums, différents outils pour traduire transparence et mouvement... Composer un grand format en intégrant les différentes recherches...
- **Traduire l'illusion, l'instantané d'une vue de la piscine...**
  - Réaliser une installation. Concevoir le fond de la piscine. Réaliser les silhouettes des nageurs. Traduire l'eau en exprimant à la fois le mouvement, le liquide, la transparence : expérimenter des matériaux divers...

LES ARTS DU CIRQUE

... «Rastelli était aussi bien jongleur qu'équilibriste ou antipodiste et il était étonnant de voir homme qui ne conduisait jamais pour ne pas durcir les muscles de ses avant-bras, faire un équilibre sur un bras sur une sorte de potiche placée sur une table roulante avec une coupe en équilibre sur la tête tout en faisant tourner une grande barre sur ses pieds et en jonglant à l'envers de l'autre main avec trois balles sur un petit tambour alors que l'on tirait la table vers la sortie de la piste tandis qu'elle tournait sur elle-même...»

... «Sa femme et son partenaire tenaient chacun l'extrémité d'une longue corde qu'ils faisaient tourner et Rastelli sautait à la corde sur un pied tout en jonglant avec dix assiettes et en faisant sauter un ballon sur son front. C'était tout simplement fantastique...»

Jérôme MEDRANO, *Une vie de cirque*, Arthaud 1983,
Découverte Gallimard 134, Le Cirque

... «Allez au cirque. Rien n'est aussi rond que le cirque. C'est une énorme cuvette dans laquelle se développent des formes circulaires. Ça n'arrête pas tout s'enchaîne... Un cirque est un roulement de masses, de gens, d'animaux et d'objets... Allez au cirque. Vous quittez vos rectangles, vos fenêtres géométriques, et vous allez au pays des cercles en action... Le rond est libre, il n'a ni commencement ni fin...»

Fernand Léger, *Fonction de la peinture*, Éditions Denoël-Gonthier ...

Réception

- **Constituer un mur d'images**

- Collecter des images relatives au cirque. Repérer les différents types de numéros : avec les hommes, avec les animaux, les numéros statiques, dynamiques ...

Production

- **S'initier à quelques exercices...**

- Travailler les exercices de jonglages, d'équilibriste... seul ou à plusieurs... Dessiner. Photographier. Présenter.

Variante :

- Dessiner en étirant, en désarticulant pour témoigner de la difficulté de l'exercice : enrouler le corps de l'acrobate, étirer, allonger le corps d'un trapéziste...
- Mimer avec et sans accessoire différents numéros. Photographier. Présenter en diptyque.

- **Représenter des numéros d'animaux...**

- Choisir une technique de son choix pour représenter des numéros de dressage d'animaux : avec les lions, les tigres, les otaries, les éléphants, les chevaux...

- **Réaliser un montage...**

- Repérer dans la collection d'images le plus grand nombre de silhouettes en action, les photocopier à l'identique, en agrandissant, en réduisant. Les détourer. Composer un montage de ces silhouettes en saturant l'espace-feuille. Trouver des stratégies pour introduire en plus de la saturation la notion de mouvement. Constater les effets produits.

- **Réaliser des photomontages...**

- Repérer dans la collection d'images les éléments pertinents. Photocopier les images, détourer les éléments, sélectionner. Composer la représentation d'une piste sur laquelle se déroule des numéros... jusqu'à saturation ou non de la piste...

Variante :

- Produire des images insolites... Et si les dompteurs devenaient domptés...

- **Transformer...**

- Utiliser la photocopie agrandie d'une œuvre d'artiste représentant une piste sur laquelle se déroule un numéro. Extraire un élément, le remplacer (exemple : extraire une écuyère, la remplacer par un autre individu ou un animal pour provoquer une intégration totale ou encore un décalage). Retravailler l'ensemble à la couleur. Présenter en série.

- **En mouvement réel pour l'illusion...**

- Fabriquer des acrobates en fil de fer, avec papier mâché ou non... Les présenter sur des platines qui tournent. Concevoir l'environnement.

LE COMBAT

LE COMBAT D'HOMME À HOMME

Le grand combat

Il l'emparouille et l'endosque contre terre ;
 Il le rague et le roupète jusqu'à son drôle ;
 Il le pratèle et le libucque et lui baruffle les ouillais ;
 Il le tocarde et le marmine,
 Le manage rape à ri et ripe à ra.
 Enfin il l'écorcobalisse.

L'autre hésite, s'espudrine, se défaisse, se torse et se ruine.
 C'en sera bientôt fini de lui ;

Il se reprise et s'emmerge... mais en vain
 Le cerceau tombe qui a tant roulé.

Abrah ! Abrah ! Abrah !

Le pied a failli !

Le bras a cassé !

Le sang a coulé !

Fouille, fouille, fouille,

Dans la marmite de son ventre est un grand secret
 Mégères alentour qui pleurez dans vos mouchoirs ;

On s'étonne, on s'étonne, on s'étonne

Et on vous regarde

On cherche aussi, nous autres, le Grand Secret.

Henri MICHAUX, *Qui je fus*, 1927

Réception

• Constituer un mur d'images

- Collecter tous les types d'images possibles, des textes relatifs au mouvement dans les situations de combats : combat sportif : lutte, judo, boxe, karaté, aikido, escrime... mais aussi de combats plus ordinaires : bagarre... Repérer les éléments du langage plastique qui permettent de lire le combat : enlacement, enchevêtrement, imbrication, encercllement, enfermement, mélange, fusion...
- Regrouper les images en fonction des situations et des actions...
- Agencer les images, les productions des élèves pour composer le mur d'images, y ajouter les productions écrites des élèves... respecter le caractère évolutif de cette réalisation en fixant les images avec des épingles et en investissant un espace suffisamment grand...

Production

• Dessiner...

- Représenter les combats dans la salle de sport dans le cadre d'un cycle « lutte » sur le carnet de croquis. Insister sur l'importance de l'opération plastique : associer pour rapprocher, imbriquer... les personnages. Varier les outils médiums.

• Décalquer...

- Dans la collection d'images de personnages en mouvement, décalquer le plus de silhouettes possible. Jouer à combiner les silhouettes deux par deux pour représenter un combat entre les deux personnages. Tirer parti d'un découpage et/ou d'un pliage. Présenter en série.

Relances envisageables :

- Proposer deux cubes de tailles différentes aux élèves, leur demander de prendre toutes les positions possibles sur les cubes (ou encore des objets du quotidien : chaises, tabourets...). Photographier. Détourer les silhouettes. Composer des couples de combattants :

- en présentant les silhouettes dans un espace plan (collage). Présenter en série...
- en présentant les silhouettes « debout » (le papier devra dans ce cas être assez épais), en trouvant des stratégies pour les faire tenir dans un espace en trois dimensions (exemple : une boîte de chaussures).

• Reproduire en trois dimensions...

- Choisir une œuvre représentant un combat. Analyser l'association des deux corps. Proposer aux élèves de traduire la lutte en partant d'une seule motte d'argile. Leur demander de ne travailler que par retrait, de traiter les deux personnages simultanément...

Relances envisageables :

- Traduire la tension, l'opposition, le face-à-face, la mise en garde, l'opposition entre deux adversaires.

LE COMBAT

LE COMBAT D'HOMME À MONSTRE

Thésée

« ... il partit hardiment à la recherche du Minotaure. Le monstre dormait quand il le trouva ; Thésée s'élança l'épée levée et le cloua au sol ; alors, avec ses poings — il n'avait plus d'autre arme — il martela la bête à mort :

*Comme un chêne tombe sur la colline
Écrasant tout son poids. Ainsi fit Thésée. Il exprima la vie
De la brute sauvage et maintenant elle est morte.
Seule la tête bouge encore mais les cornes sont inutiles.*

Quand Thésée se redressa après ce combat terrifiant, le peloton de fil était encore où il l'avait laissé tomber — il ne lui restait plus qu'à reprendre le chemin de la sortie... »

Hercule

« Le premier fut de tuer le lion de Némée, une bête qu'aucune arme ne pouvait blesser. Hercule résolut la difficulté en l'étranglant... »

Le second fut de se rendre à Lerne pour y tuer un monstre à neuf têtes appelé l'Hydre, qui vivait dans une mare des alentours. C'était une entreprise des plus difficiles car l'une des têtes était immortelle et les autres terrifiantes : lorsqu'on en coupait une, deux autres naissaient à sa place. Hercule fut aidé par son neveu Iolas, qui apporta un tison enflammé avec lequel il cautérisa les cous au fur et à mesure qu'il tranchait les têtes, empêchant ainsi celles-ci de repousser. Quand toutes furent abattues, il se défit sûrement de celle qui était immortelle en l'enfouissant sous une grande roche... »

Le but de cette dernière tâche était de faire sortir Cerbère, le chien à trois têtes, du Hadès. Pluton donna son consentement à la condition qu'Hercule renoncât à l'usage des armes pour l'y contraindre. Il ne pourrait se servir que de ses mains. Hercule réussit cependant. Il souleva Cerbère et le porta tout le long de la route qui mène à la terre, et jusqu'à Mycènes... »

Les Grands Héros qui précédèrent la guerre de Troie

Réception

- Lire, regarder, analyser des documents...

- Regrouper des textes littéraires, des documentaires, des images fixes de récits de combats mythologiques : Thésée et le Minotaure, certains des douze travaux d'Hercule, Bellérophon et la Chimère... Illustrer les extraits littéraires...

Production

- Produire des hybrides

- Photocopier un nombre important d'animaux de tous types. Séparer les animaux en deux ou trois morceaux. Jouer à associer les parties des différents animaux pour produire des êtres hybrides. Coller. Retravailler au fusain, à la mine de plomb ou au crayon pour unifier les différentes parties du corps de l'hybride.

Relances envisageables

- Attribuer un nom à chaque animal et pourquoi pas ses caractéristiques : taille, habitat, alimentation... Regrouper les fiches dans un dictionnaire des monstres...
- Sélectionner les hybrides, les décalquer. Présenter en série.
- Réaliser quelques hybrides en trois dimensions : argile, staff...
- Représenter la métamorphose d'un animal en l'animal hybride, produire une succession d'images par utilisation de calques successifs...

- Dessiner

- Photocopier chaque hybride en plusieurs exemplaires.
- Représenter un combat entre un hybride et un humain. Déformer les corps pour traduire et accentuer la violence, l'agressivité du combat : étirer, agrandir, aplatir...

Relances envisageables :

- Proposer plusieurs « temps » d'un même combat.
- Proposer le même combat en ne variant que la taille de l'humain (trois fois plus petit ou plus grand que l'hybride). Présenter en diptyque.
- Représenter un combat, une lutte acharnée entre dix hybrides.

- Réaliser un théâtre d'ombres

- Inventer l'histoire de deux combattants : un homme ou un enfant et un hybride. Réaliser les silhouettes des combattants dans du carton. Fixer les silhouettes sur des baguettes.
- Dresser la structure nécessaire au théâtre d'ombres : calque ou drap et projecteur.
- Traduire le combat avec les silhouettes, mimer les différentes phases du combat.

LE COMBAT

LE COMBAT D'ANIMAL À ANIMAL

La chèvre de Monsieur Seguin

La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes, toutes droites, avec deux yeux qui reluisaient... C'était le loup.

Énorme, immobile, assis sur son train de derrière, il était là regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas ; seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment.

« Ha ! ha ! La petite chèvre de M. Seguin » ; et il passa sa grosse langue rouge sur ses babines d'amadou.

Blanquette se sentit perdue... Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille Renaude, qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite puis, s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et la corne en avant, comme une brave chèvre de M. Seguin qu'elle était... Non pas qu'elle eût l'espoir de tuer le loup, les chèvres ne tuent pas le loup, mais seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la Renaude...

Alors le monstre s'avança et les petites cornes entrèrent en danse.

Ah ! La brave petite chevrette, comme elle y allait de bon cœur ! Plus de dix fois, je ne mens pas, Gringoire, elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Pendant ces trêves d'une minute, la gourmande cueillait en hâte encore un brin d'herbe ; puis elle retournait au combat la bouche pleine... Cela dura toute la nuit. De temps en temps la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair, et elle se disait : « Pourvu que je tienne jusqu'à l'aube... »

Alphonse DAUDET

Réception

- Lire, regarder, analyser des documents...

- Regrouper des textes littéraires, des documentaires, des images fixes ou animées de combats d'animaux. Repérer les conditions du combat, les phases de celui-ci, leurs issues...

Production

- Dessiner

- Découper des combats entre animaux. Épurer les lignes par « calques » successifs. Constater les effets produits. Analyser le dessin qui reste porteur de sens.

Relances envisageables :

- Sélectionner les « dessins » dont le sens porte à confusion : l'enlacement de deux corps peut traduire l'intimité autant que le combat... Photocopier les dessins en deux exemplaires, faire de l'un : un combat, de l'autre : un moment d'intimité... Présenter en triptyque...
- Transformer des photographies de relations intimes entre animaux pour en modifier le sens et faire en sorte que l'intimité devienne combat, affrontement. Privilégier l'enchevêtrement, le fusionnement, l'imbrication, l'encerclement, l'enfermement. Travailler sur la photocopie de photographie, présenter en diptyque.

- Réaliser un photomontage

- Composer avec différentes images trouvées dans des magazines et/ou représentations peintes ou dessinées pour suggérer une phase de combat : superposer, chevaucher, imbriquer... Produire des effets en jouant sur le changement d'échelle, la démesure.

- Représenter les différentes étapes d'un combat

- Lire le récit de Alphonse Daudet, repérer les différentes étapes du récit, choisir d'illustrer les temps forts en relevant tous les aspects relatifs aux expressions, attitudes, postures. Travailler la rencontre, l'approche, les points de contact, le combat à différents moments...

Relances envisageables :

- Privilégier des cadrages pertinents dans chaque image pour renforcer le sens de celle-ci. Travailler avec des fenêtres de papier... Constater les effets produits.
- Présenter les images successivement en livret, en bande dessinée...
- Découper les positions et postures des deux animaux au combat. Saturer une feuille de toutes ces positions et postures. Constater les effets produits.
- Travailler les deux animaux en volume séparément en utilisant de l'argile (traduire les pelages différents en utilisant des outils adaptés...) puis associer les deux animaux... Photographier la sculpture sous différents points de vue, photographier certains détails. Constater les effets produits.

LE MOUVEMENT RÉEL...

Un garçon filait en courant, entraînant au bout de quelques mètres de corde le cerf-volant qui se soulevait, puis piquait net vers le sol sur une aile ou sur l'autre. On allongeait ou raccourcissait la queue. Enfin, c'était le départ ! Par lentes glissades, l'appareil s'élevait. Nous étions là, anxieux, à le voir gravir les pentes du ciel. Allait-il s'abattre et se briser à terre ? Mais non, le voici qui monte, s'éloigne, prend de la hauteur ; le garçon le tire à lui par secousses, le cerf-volant se dresse, s'élève...

On me laissait parfois tenir l'extrémité de la corde. Je sentais alors le grand oiseau de papier qui frémissait là-haut, me tirant furieusement à lui les jours de grand vent... Parfois, je craignais que la ficelle ne se fût rompue ; mais, brusquement, mes bras se dressaient, brutalement tirés ; une secousse m'arrachait les épaules ; je me mettais à gigoter comme un pendu, tandis que le cerf-volant se cabrait dans le ciel.

d'après M. BERNARD, *Pareils à des enfants*, Gallimard,

«L'important, c'est que le mobile attrape le vent. un mobile, c'est comme un employé de la fourrière. c'est un employé de la fourrière pour le vent. Comme un employé de la fourrière attrape n'importe quel chien, le mobile attrape n'importe quel vent, qu'il soit bon ou mauvais. moi-même, je suis comme les mobiles, quand je suis dans la rue j'attrape aussi des choses.»

Alexander CALDER

QUAND LE MOUVEMENT NAÎT DES ÉLÉMENTS : MOBILES, MANCHES À AIR, MOULINETS, GIROUETTES, CERFS-VOLANTS...

Réception

- **Constituer un mur d'images**

- Collecter des images d'objets qui volent au vent... Du linge au cerf-volant... Des situations quotidiennes ordinaires aux réalisations technologiques... Évoquer le mythe d'Éole...

Production

- **Accrocher, pendre, suspendre des éléments un jour de grand vent...**

- Collecter des éléments naturels ou manufacturés qui présentent des qualités physiques spécifiques : ils doivent être suffisamment légers pour « voler au vent ». Papier fin, papier de soie, textile, tulle, plastique... découpés en bandes ou encore des boîtes d'emballage en plastique...
- Choisir un espace dans la cour ou ailleurs qui permette d'accrocher, de pendre, de supporter ou de suspendre des éléments (bandes de papier, de textile...) : grillage, barrière, arbre... bouteilles lestées de sable, plantées de tiges, blocs épais de polyuréthane. Y ajouter si nécessaire des tourillons, tiges de bambou, tiges métalliques...

Variante :

- Mettre en place des structures dans la cour pour accrocher, suspendre : corde à linge tendue, cintre, portant, sèche-linge, parapluie, parasol...

- **Fabriquer des mobiles, manches à air, moulinets, girouettes, cerfs-volants... Les installer (c'est ici que le travail plastique commence...)**

- La fabrication relève de la technologie, l'installation des objets prendra une dimension artistique si les problèmes de mises en espace sont abordés. En fonction du lieu à investir, des choix de tailles, de formes, de couleurs pourront prendre sens. Plusieurs installations seront envisagées, toutes seront testées, les qualités de celles-ci seront évaluées, les effets seront constatés, une installation sera choisie.

Variante :

- Produire des objets sonores au vent : mobiles à plaques de terre, carillons, harpes éoliennes... Collecter des éléments sonores (de la coquille d'es-cargot aux clous...), repérer leurs qualités phoniques, les associer pour produire des « instruments » singuliers...
- Produire des épouvantails...
- Produire des objets qui tournent à l'eau... Moulins à eau, roues à eau...
- Produire des mobiles qui tournent à la chaleur des bougies (petites fabrications pour Noël)

QUAND LE MOUVEMENT NAÎT DE L'ACTION HUMAINE : MACHINES, INSTALLATIONS...

Réception

- **Constituer un mur d'images**
  - Collecter des images relatives aux machines, aux inventions de Léonard de Vinci... Analyser des croquis, des dessins, des schémas, des maquettes...

Production

- **Tirer parti du principe des sucres, des dominos, des chutes successives...**
  - Utiliser le matériel de la classe pour concevoir un aménagement d'objets qui les uns à la suite des autres « tomberont » par action du précédent : le spectateur n'active que le premier... Essayer que la « destruction » totale dure le plus longtemps possible. Filmer.
- **Réaliser des pénétrables...**
  - Constituer des successions d'éléments (sur manche à balai à installer en haut des chambranles par exemple) pour transformer les points de passage de l'école...
- **Inventer des machines...**
  - Dessiner des prototypes de machines « qui bougent », en définir la fonction. Faire l'inventaire des matériaux indispensables à la construction. Rédiger un « mode d'emploi ». Réaliser si possible des maquettes... Peut-être un prototype grandeur nature...
Variante :
    - Imaginer l'intérieur d'une machine, sans la démonter... la décrire, la dessiner, réaliser sa fiche technique avec son mode de fabrication et d'installation...

QUAND LE MOUVEMENT NAÎT D'UN MOTEUR : MACHINES, INSTALLATIONS...

Réception

- **Constituer un mur d'images**
  - Collecter des images...

Production

- **Tirer parti de mouvement...**
  - Utiliser électrophone, ventilateur, sèche-cheveux mais aussi train électrique, balancier, métronome... Tirer parti du mouvement provoqué pour y associer des éléments qui s'animeront dès leur mise en fonctionnement.
- **Mettre des assemblages en mouvement...**
  - Réaliser des assemblages de papier coloré ou non. Utiliser des bandes ou uniquement des cercles, pourquoi pas des carrés de différentes dimensions, assembler par un système d'encoche.
  - Mettre en mouvement l'assemblage en le posant sur un plateau tournant : électrophone ou autre plateau de présentation... Varier les vitesses.
  - Photographier. Constaté les effets produits.
Variante :
    - Réaliser des assemblages d'éléments sonores. Constaté les effets sonores et visuels produits quand l'assemblage est placé sur platine.
- **Mettre de légères petites installations suspendues en mouvement...**
  - Utiliser un sèche-cheveux pour mettre en mouvement différemment des installations fabriquées au préalable. Constaté les effets produits en fonction du mouvement de l'appareil.
- **Mettre des pénétrables en mouvement avec des ventilateurs...**
  - Tester l'action des ventilateurs sur les pénétrables installés sur les chambranles de portes ou encore sur des suspensions installées aux fenêtres...
- **Utiliser le matériel « Lego » avec moteur...**
  - Suivre des plans de montage fournis dans les boîtes, inventer des mécanismes, en garder trace...

LA PHOTOGRAPHIE, LA VIDÉO, LE CINÉMA

... «Un autre photographe a écrit que sa première chambre noire avait été sa chambre d'enfant et son premier objectif, la fente lumineuse de ses volets fermés. Mais ce qui est remarquable chez le petit Lartigue, c'est qu'il assimile son propre corps à l'appareil, la chambre de son œil à l'outil technique, le temps de pose à trois tours sur lui-même.»

Paul VIRILIO, *Esthétique de la disparition*, 1989

Réception

- **Constituer un mur d'images**
  - Collecter des photographies de tous types : photo de famille, photo souvenir, photo témoignages, photo documentaires...

Production

- **Photographier, mitrailler à l'occasion d'une séance d'éducation physique et sportive...**
  - Analyser et observer les différentes photographies. Apprécier les rendus de « mouvement » : sans flou, avec flou (distinguer les flous de bougé : sujet flou sur fond net et flou de filé : sujet net sur fond flou)...
- **Cadrer, cibler le mouvement...**
  - Choisir de photographier les éléments les plus significatifs du mouvement. Privilégier des parties du corps, à l'occasion d'une séance d'éducation physique et sportive, à l'occasion d'une récréation... Cadrer les jambes qui bougent : courent, sautent, piétinent...
  - Choisir de photographier les va-et-vient dans un même lieu de l'école à différents moments de la journée en privilégiant un cadrage singulier : entrée, sortie, passages en groupe aux toilettes, passages isolés...
    - Variante :**
      - Filmer dans les mêmes conditions... Cadrer les pieds, les jambes...
- **Inventer l'image qui précède une photographie...**
  - Choisir une photographie, imaginer, en la dessinant, la photographie qui aurait pu précéder la photographie proposée.
- **Réaliser un roman-photo...**
  - Inventer un scénario : relever les moments importants du roman. Découper le récit. Composer une équipe, se répartir les rôles : metteur en scène, décorateur, photographe, acteurs... Expérimenter et choisir des prises de vue. Photographier. Recadrer si nécessaire. Présenter.
- **Réaliser une bande-son...**
  - Choisir un film muet. Concevoir la bande-son du film : musiques, bruitages, paroles...
- **Utiliser une caméra pour expérimenter la traduction du mouvement...**
  - Filmer en plan fixe... La caméra ne bouge pas, elle filme un ou des sujets qui bougent...
  - Filmer en plan panoramique... La caméra bouge sur son axe : gauche-droite, droite-gauche, haut-bas, bas-haut, elle filme des sujets qui bougent ou ne bougent pas...
  - Filmer en travelling... La caméra avance, recule, elle accompagne les mouvements, les déplacements d'un sujet...
  - Filmer en caméra subjective... La caméra est un acteur... «elle court, saute, marche...» avec l'acteur...
- **Filmer l'imperceptible...**
  - Être attentif au moindre mouvement. Repérer dans l'environnement le moindre déplacement d'air... ou filmer un personnage qui bouge à peine... Saisir le furtif.

LA MARCHÉ, LE DÉPLACEMENT, LA LOCOMOTION

Tu marches dans la ville

Tu marches dans la ville sans même te retourner
 Et si tu te retournes derrière toi il n'y a rien
 Tu marches dans la ville tu sais que tu es seul
 Au milieu de la foule indifférente et lasse
 Tu sais que tu es seul mais rempli d'espérance
 L'espoir de rencontrer au moindre coin de rue
 L'âme et le corps qui vont la nuit troubler tes rêves
 Tu crois pouvoir trouver celle qui saura peut-être
 Te redonner le goût de vivre à la renverse
 De rire et de chanter d'oublier la poussière
 Qui te prend qui t'étouffe
 Lentement mais avec certitude
 Ta vie dépend de chaque coin de rue.

Gilles PUDLOWSKI, *Fenêtre ouverte sur la rue en partage*, FLASEN

Réception

- **Constituer un mur d'images**
  - Collecter des images...

Production

- **Se déplacer...**
  - Collecter tous les jeux d'enfants qui se déplacent : chien à tirer, peluche animée, robot mécanique... Présenter la collection avec un descriptif du type de locomotion (exemple : se déplace en dodelinant de la tête...).
- **Expérimenter des marches, des courses...**
  - Effectuer des traversées dans une salle de jeux ou une salle de sport... Insister sur les manières d'évoluer. Filmer. Présenter en boucle...
  - Filmer les gens qui fréquentent l'école...
  - Filmer des animaux dans la cour, au zoo : oiseau, chien, chat... singe, lion, tigre. Les mimer. Filmer à nouveau. Présenter en boucle avec d'abord l'enfant qui mime puis l'animal...
  - Garder des traces sur des bandes de papier ou de textile des pas en plongeant les semelles de chaussures dans la gouache... Comparer les marches en fonction de l'âge des élèves, de la manière dont ils ont évolué en fonction de sentiments singuliers (peur, excitation, précipitation...)... Comparer la marche des humains et celle des animaux...
  - Garder les traces des pas des visiteurs de l'école :
    - en plaçant des bacs de poudre blanche aux entrées,
    - en aménageant un bac à sable géant dans l'entrée,
    - en disposant au sol des grands formats de papier.
 Photographier régulièrement...
- **Variante :**
  - Imaginer des traces de marches insolites :
    - en marchant à quatre pattes avec des chaussures aux pieds et aux mains...
    - en avançant deux fois le pied droit pour une fois le gauche...
- **Décomposer...**
  - Utiliser un pantin « beaux-arts » pour représenter les différentes phases de la marche. Photographier. Essayer de représenter différents types de marches : marche d'un individu ivre, marche d'un individu fâché, marche d'un individu dynamique, marche d'un individu exténué...
- **Variante :**
  - Utiliser les photographies des pantins. Découper les silhouettes. Les retravailler à la couleur pour faire disparaître le pantin et apparaître un humain.
  - Combiner les silhouettes retravaillées pour représenter une rue, un passage pour piétons...

LE VOL/L'ENVOL

Aile en toute pareille à l'amour
Aile au-dessus des citadelles
Aile qui souffle les chandelles

Aile battant les flots de la mer
Aile orage atteint l'orée
Aile envol à l'aube adorée

Aile ô les fifres dans la nuit
Aile avant la neige blasphème
Aile qui n'est rien qu'elle-même
Louis ARAGON

Réception

- **Constituer un mur d'images**

- Collecter des images évoquant le vol, l'envol... S'intéresser aux insectes, aux animaux ailés mais aussi aux pratiques humaines palliant le manque d'ailes des hommes : delta, U. L. M., parapente, avion...
- Réunir des expressions : « avoir des ailes », « avoir les ailes coupées »,
- Collectionner les représentations de personnages ailés : elfes, anges, figures bibliques, mythologiques...
- S'intéresser au courant symboliste (Moreau, Redon...) et surréaliste (Miro, Arp...)...

Production

- **Décalquer...**

- Utiliser la collection d'images pour décalquer les silhouettes de « tout ce qui vole » : êtres vivants, machines...

- **Représenter la trajectoire d'un vol d'oiseau, de bourdon, de mouche...**

- Analyser le vol des insectes, des oiseaux. Utiliser une grande bande de papier pour représenter le vol de différents insectes ou oiseaux avec différents outils.

- **Décomposer le vol...**

- Après avoir analysé le travail de Jules-Étienne MAREY (chronophotographie), traduire un vol faisant bouger une silhouette d'oiseau détournée sur la glace de la photocopieuse au moment de l'éclair de lumière...

- **Réaliser une nuée d'oiseaux...**

- Repérer dans les documentaires des silhouettes d'oiseaux en vol. Fabriquer des pochoirs, des silhouettes, des gabarits de ces oiseaux. Reporter les silhouettes, les répéter, les multiplier sur une ligne, sur tout l'espace-feuille jusqu'à saturation.

- **Fabriquer des photomontages...**

- Puiser dans la littérature, les héros ayant eu recours à un insecte ou un oiseau pour voler (exemples : Poucette, Nils, Bernard et Bianca...). Associer oiseau et personnage en respectant les proportions.

Variante :

- Utiliser sa photo et s'installer sur une bête volante.

- **Fabriquer des hommes-oiseaux... Fabriquer des animaux hybrides volants...**

- Dessiner, puis
- Utiliser la technique la plus appropriée à la réalisation du projet :
  - dessiner,
  - réaliser un photomontage,
  - réaliser un assemblage,
  - modeler,
  - tirer parti de techniques mixtes...

- **Expérimenter la technique du dessin animé... Réaliser un film d'animation...**

- Représenter vingt vues pour traduire la décomposition d'un vol.
- Relier les vues,agrafer...
- Feuilletter les pages rapidement...

LA CHUTE/LA DESCENTE

Lire, lire et relire...

ALBOUM

Christian BRUEL, Nicole CLAVELOUX, Éditions Être

Réception

- **Constituer un mur d'images**

- Collecter des images dans lesquelles la vitesse est première... Analyser les procédés plastiques utilisés pour traduire la chute, la descente. Comparer. Opposer...
- Collecter les mots relatifs à la chute, à la descente : précipiter, glisser, tomber, dégringoler, chuter... Vivre corporellement ces actions, mimer...

Production

- **Expérimenter des actions, obtenir des effets...**

- Traduire des sensations par des effets : tester des gestuelles, des actions...
- Faire couler, dégouliner...
- Verser, laisser tomber, renverser...
- Obtenir des traces : coulures, dégoulinures...

- **Opposer chute et descente...**

- Choisir deux œuvres d'artistes, l'une relative à la descente, l'autre à la chute. Par exemple :

La Chute des damnés, Dirk BOUTS,
vers 1470, Huile sur chêne, 115 x 69,5 cm,

La Descente de croix, Pierre-Paul RUBENS,
1616-1617, huile sur toile, 425 x 295 cm

(voir dossier pédagogique de la valise des musées du Nord)

- Repérer les grandes orientations qui suggèrent le mouvement. Reprendre au trait sur papier calque les lignes essentielles de la composition. Reporter sur papier. Présenter l'opposition en diptyque.

Variante :

- Mettre en scène des chutes, des descentes. Photographier à différents moments. Choisir l'image la plus significative. Présenter en série les chutes et les descentes.

- **Décomposer le mouvement...**

- Vivre corporellement des situations : descendre un escalier, descendre d'une chaise, descendre d'une échelle... Photographier les différentes étapes. Découper chaque silhouette, les reporter successivement dans l'ordre chronologique en faisant se chevaucher les silhouettes.

Variante :

- Utiliser les silhouettes photocopiées, détourer, retravailler à la couleur.

- **Réaliser un photomontage...**

- Utiliser l'image d'un escalier intérieur ou extérieur. Installer un ou des personnage(s) statique(s) et/ou dynamique(s). Trouver des stratégies pour respecter la cohérence du mouvement : segmenter, découper, recomposer les silhouettes...

LE MOUVEMENT DES ÉLÉMENTS : L'AIR, L'EAU

lire, lire et relire...

La Tempête

Claude PONTI, L'École des loisirs

Réception

- **Constituer un mur d'images**

- Collecter des images de tous types... Évoquer le mythe d'Éole : Quand Ulysse aborde l'île d'Éolia, Éole le reçoit et lui confie une outre où sont enfermés tous les vents, sauf le Zéphyr qui doit le ramener à Ithaque. Mais les compagnons d'Ulysse, croyant trouver du vin dans cette outre, l'ouvrent et déchaînent une tempête...

Production

- **Traduire les effets du vent...**

- Illustrer le mythe...
- Traduire en modulant force, amplitude, vitesse, intensité du vent (brise, tempête, bourrasque, tourbillon, cyclone...)...
- Dessiner à partir d'un même sujet sous le vent (exemple : des arbres) : traduire le mouvement des feuilles, le balancement des branches, la courbe des cimes, l'inclinaison du feuillage, les troncs ployés, l'envol des feuilles, le tourbillon des feuilles...
- Dessiner les cheveux, les vêtements qui s'envolent, les arbres qui ploient, les herbes qui se couchent... Varier les intensités : de la brise à l'ouragan...

- **Traduire les effets de l'eau...**

- Dessiner la pluie, la pluie qui tombe dans une bassine, dans un seau, dans une flaque... Varier les techniques (dessin, peinture, photographie...), les outils, les supports (taille, format... mais aussi humidité : travailler sur papier plus ou non mouillé), les médiums : expérimenter des mélanges avec de l'huile, du white-spirit...
- Photographier l'eau qui tombe dans tous ses états... Présenter en série...
- Observer, étudier, photographier les gouttes d'eau, les verbes : tomber, ruisseler, dégouliner...
- Transposer plastiquement avec des médiums colorés (gouache plus ou moins liquide, encre colorée...). Créer des situations en faisant goûter, ruisseler, en éclaboussant, en projetant au compte-gouttes, à la seringue...

LA VITESSE

Dans le T. G. V.

Dans le T. G. V. ,
C'est très singulier ;
Car on ne voit plus,
Les vaches passer.
Ni les gens le soir,
Soigner leurs jardins,
Ni les arrosoirs,
Ni les palotins
Croquant le lapin...

Dans le T. G. V.
On ne voit plus rien,
Avant de partir,
On est arrivé !
Avant de monter,
On est descendu !

A peine rendu,
On est revenu,
Dans le T. G. V. !

Georges JEAN, *A mots magiques*, Collection Le Poémier, Éditions Corps Puce

...«758 mètres de dénivellation, un tracé de plus de trois kilomètres, 27 portes de freinage et de direction... Un coupe de frein, des dixièmes de seconde de perdues. Il se remet en position, celle qu'il a améliorée, recherche de vitesse, profil ovoïde. « Cela correspondait à son profil corporel, les jambes assez courtes, le buste assez long », dit Adrien Duvillard. « Il avait le gabarit, le poids, tout pour faire évoluer, ou plutôt perfectionner cette position de recherche de vitesse », constate Guy Périllat. Émile Allais est plus précis encore : « Jean était fait pour cette position, car il était assez large de postérieur et la forme de l'œuf lui allait parfaitement. »».

Rémy FIÈRE, *Jean Vuarnet, le cérébral*, L'Équipe magazine, n° 1026, janvier 2002

Réception

- **Constituer un mur d'images**
  - Collecter des images dans lesquelles la notion de vitesse est importante. Analyser les procédés utilisés en fonction des techniques utilisées...

Production

- **Dessiner pour traduire le déplacement... Découvrir, expérimenter des effets de flou, de filé, de glissement...**
  - Déplacer une silhouette-gabarit recouverte de peinture suivant une direction. Jouer sur les lignes (droites, sinueuses, serpentine...)
  - Produire des effets de frottement, de balayage. Déplacer une forme qui présente un relief sous un support frotté au fusain... répéter, multiplier... pour suggérer le déplacement.
  - Dessiner, décalquer... ou utiliser une image découpée. Photocopier en plusieurs exemplaires. Détourer. Positionner sur un support en les superposant, en les faisant se chevaucher légèrement décalés.
- **Dessiner, déformer...**
  - Incrire des silhouettes dans des cadres. Occuper tout l'espace. Exercer des déformations...
- **Réaliser des installations...**
  - Présenter des danseurs... réalisés en trois dimensions par assemblage de matériaux divers... en fil de fer... sur une platine d'électrophone. Suggérer le mouvement. Varier les vitesses.
- **Fabriquer des manèges : du carousel au grand huit...**
  - Respecter le montage technologique d'une fiche ou récupérer et utiliser des matériaux à assembler : accrocher, suspendre des éléments... Faire tourner en variant la vitesse...
- **Utiliser ou fabriquer des toupies...**
  - Dessiner sur le dessus des toupies des motifs. Constater les effets produits lors de la rotation.

LE MOUVEMENT DANS LA VILLE

Trams, autos, autobus,
Un palis en jaune pâli,
De beaux souliers vernis,
De grands magasins, tant et plus.

Des cafés et des restaurants
Où s'entassent des gens.
Des casques brillent, blancs
Des agents, encor des agents.

Passage dangereux. Feu rouge,
Feu orangé, feu vert.
Et brusquement tout bouge.
On entend haleter les pierres.

Je marche, emporté par la foule,
Vague qui houle,
Revient, repart, écume
Et roule encore, roule.

Nul ne sait ce qu'un autre pense
Dans l'inhumaine indifférence.
On va, on vient, on est muet,
On ne sait plus bien qui l'on est
Dans la ville qui bout, immense soupe au lait.

Maurice CARÈME

Réception

- **Constituer un mur d'images**
  - Collecter des images de villes «qui bougent» :
    - villes qui progressent, évoluent, s'agrandissent, se détruisent...
    - villes dont la population se déplace : à pied, en voiture, en taxi, en bus, en métro...
    - villes en fêtes : carnivals, défilés...

Production

- **Photographier...**
  - Choisir un lieu. Se positionner en tant qu'observateur silencieux et immobile. «Enregistrer» tous les mouvements sur une durée donnée (passage de voitures, de mobylettes, de passants, de landaus, de trottinettes...). Repérer deux types de mouvements : les mouvements «naturels» : le mouvement de la végétation... et les sujets qui bougent en se déplaçant...
  - Observer et photographier un même lieu (croisement, cour de récréation...). Retenir un cadrage et un point de vue identiques à des moments différents de la journée, de l'année... Photographier régulièrement (toutes les 30 secondes, les 10 minutes...). Présenter la série de photographies en respectant la chronologie : relation espace/temps. Repérer voire souligner les variations.
- **Transformer une image...**
  - Choisir l'image d'un environnement vide de toute présence humaine. Photocopier l'image en deux exemplaires. Animer le lieu par photomontage. Rendre l'effet d'animation, de vitesse, de foule... Utiliser des images de passants, de voitures... ou les représenter (en utilisant la technique du dessin ou de la peinture...). Les détourner, les agencer puis les coller sur l'un des exemplaires de l'image de base. Présenter en diptyque pour insister sur l'effet de contraste.
- **Peindre une foule de gens, de véhicules...**
  - Peindre une ville en pleine animation. Choisir une image de ville. Réaliser des gabarits : silhouettes de personnages en mouvement, de véhicules... Enduire de médium les gabarits, les déposer successivement sur l'image, faire glisser pour obtenir des traces, pour figurer le déplacement...
- **Associer, composer une foule...**
  - Dessiner des personnages (quelques uns en pied, d'autres en buste...) ou utiliser des images... Associer : assembler, rapprocher, juxtaposer, superposer, faire se chevaucher les différentes images pour composer un collage.

AU PIED DE LA LETTRE...

Réception

- Collecter des expressions...
  - Réunir toutes les expressions de la vie quotidienne, du langage oral, du langage écrit qui contiennent la notion de mouvement...

Production

- Illustrer des expressions...
  - Choisir une expression et l'illustrer au pied de la lettre...

Être à l'aise dans ses baskets	Mener quelqu'un par le bout du nez
A bride abattue	Nager comme un fer à repasser
A la débandade	Prendre quelqu'un sous son aile
A fond la caisse	Prendre l'air
A vol d'oiseau	Prendre des airs
A quatre pattes	Prendre du mouvement
A pied, à cheval, en voiture	Prendre ses jambes à son cou
A toute pompe	Prendre la poudre d'escampette
A la queue leu leu	Prendre le vent
A tire d'aile	Prendre quelqu'un de vitesse
A tombeau ouvert	Prendre son vol
A toute vapeur	Rapide comme l'éclair
A la va-vite	Recevoir une danse
A plat ventre	Un vent à décorner les bœufs
Baisse la tête, t'auras l'air d'un coureur	Jeter la plume au vent
Aller son bonhomme de chemin	Il faut faire tourner le moulin lorsque le vent souffle
Ne pas y aller par quatre chemins	...
Aller comme un escargot	
Aller plus vite que la musique	
Aller comme sur des roulettes	
Aller plus vite que les violons	
Allonger le pas	
Arriver comme un boulet	
Avancer comme une écrevisse	
Avancer comme un escargot	
Avoir des ailes aux talons	
Avoir un petit vélo dans la tête	
N'aller que d'une aile	
Boire la tasse	
Un bon mouvement	
Suivre à la trace	
Tomber du ciel	
Tomber des cordes	
Tomber des nues	
Tourner les talons	
Ne bouger ni pied, ni patte	
Ne pas bouger un cil	
Ne pas bouger le petit doigt	
Ça se bouscule au portillon	
Céder le pas à	
Changer de braquet	
Faire un bout de chemin avec quelqu'un	
Courir comme un lapin, comme un lièvre	
Courir deux lièvres à la fois	
Courir les rues	
Être dans le vent	
Faire danser la carmagnole à quelqu'un	
Faire marcher à la baguette	
Marcher sur des œufs	

LE MOUVEMENT DANS LES VALISES PÉDAGOGIQUES

LES VALISES « LES ARTS DÉCOLLENT »

HOKUSAI, *Sous la vague*, estampe, 1831,
 Jules-Étienne MAREY, *Saut au-dessus de l'horloge*, chronophotographie sur plaque fixe, 1887,
 Paul GAUGUIN, *Femmes bretonnes dansant*, huile sur toile, 1888,
 Edgar DEGAS, *L'Étoile ou la Danseuse sur la scène*, Pastel,
 Henri ROUSSEAU, *Joueurs de football*, 1908
 Wassily KANDINSKY, *Plaisir subtil*, 1924,
 Wassily KANDINSKY, *Accent en rose*, 1926,
 Joan MIRO, *Le Carnaval d'Arlequin*, 1924-1925,
 Pablo PICASSO, *L'acrobate bleu*, huile sur toile, 1929
 Robert DELAUNAY, *Rythme et Joie de vivre*, huile sur toile, 1930,
 ANONYME, *Fred Astaire*, Photographie, 1935,
 Henri MATISSE, *L'Étrange Farandole*, papier collé, cm, 1938
 Henri MATISSE, *Le Cirque*, papier collé, cm, 1943
 Henri MATISSE, *Couverture de «Verve»*, papier collé, 35,5 x 26,5 cm, 1945
 Henri MATISSE, *La Chevelure*, gouache découpée, 110 x 80 cm, 1952,
 Jackson POLLOCK, *Convergence*, huile sur toile, 237,5 x 396,2 cm, 1952,
 Pablo PICASSO, *La Corrida In toros y Toreros*, encre sur papier, 1959, `
 Henri MICHAUX, *Sans titre*, lavis d'encre sépia et encre de chine, 45,3 x 63 cm, 1962,
 Sam FRANCIS, *Sans titre*, 1973,
 SASEK, *Arc de triomphe*,

VALISE « LE CORPS » D'ALINE RUTILY

Auguste RODIN, *Mouvement de danse D S. 5493 - Mouvement de danse I, avec bras droit et pied gauche S. 6662*, terre cuite, 1910,
 Edgar DEGAS, *Chevaux de courses*, pastel,
 Henri MATISSE, *Deux danseurs, Étude pour le rideau du ballet Rouge et noir*, papiers gouachés, découpés, punaisés et collés sur carton, 80 x 64,4 cm 1937-1938
 Jérôme MESNAGER, tableau palissade, photographié par l'artiste rue de la Duée (Paris)

VALISE-ATELIER DE DANIEL LAGOUTTE

Antoine WIERTH, *Un Grand de la terre*, peinture mate sur toile, 918 x 680 cm, 1860
 Raymond DUCHAMP VILLON, *Le Cheval*, bronze, 48 x 49 x 39,5 cm, 1914
 Jackson POLLOCK, *Silver over black, yellow and red*, huile sur papier, 57,3 x 78,1 cm 1948

VALISE-MUSÉE DE DANIEL LAGOUTTE

AGESANDROS, ATHENODOROS ET POLYDOROS DE RHODES, *Laocoon et ses fils*, vers 50 av.J.-C.,
 MICHEL-ANGE BUONARROTI, *Le Jugement dernier*, 1535-1541,
 Pieter BRUEGEL, *Les Jeux des enfants*, 1560
 Pierre-Paul RUBENS, *La Bataille des Amazones*, 1614,
 Nicolas POUSSIN, *l'Enlèvement des Sabines*, vers 1635,
 Louis DAVID, *Le Serment des Horaces*, 1785,
 Francisco GOYA, *Le Colosse ou la Panique*, 1809,
 Eugène DELACROIX, *28 juillet : La Liberté guidant le peuple*, 1830,
 William TURNER, *Un Incendie en mer*, vers 1834
 Vincent VAN GOGH, *Le Champ de blé aux corbeaux*, 1890
 Chaïm-Itche SOUTINE, *Retour de l'école*, 1939
 Jackson POLLOCK, *The Deep*, 1953

VALISE PÉDAGOGIQUE DES MUSÉES DU NORD

Dieric BOUTS, *Chute des damnés*, 1450-60
 Pierre-Paul RUBENS, *La Descente de croix*, 1615
 Rémi COGGHE, *Combat de coqs en Flandre*, 1889-90
 Pablo PICASSO, *Banderilles*, 1959

VALISE IMAGES DE L'ART I

Francesco GUARDI, *Tempête en mer*, huile sur toile, 53,3 x 66,1 cm, 1770
 Eugène DELACROIX, *Jeune Tigre jouant avec sa mère*, huile sur toile, 131 x 194,5 cm, 1830
 Hans HARTUNG, *T 1957 - 5*, huile sur toile, 180 x 114 cm, 1904
 Wassily KANDINSKY, *La Montagne bleue n° 84*, huile sur toile, 106,7 x 97,8 cm, 1908
 Wassily KANDINSKY, *Cercles divers, n° 323*, huile sur toile, 140 x 140 cm, 1926
 Robert DELAUNAY, *Formes circulaires*, huile sur toile, 129 x 195 cm, 1930
 Pierre SOULAGES, *Peinture sur papier 1948 - 1*, brou de noix sur papier marouflé sur toile, 65 x 50 cm, 1948
 Paul JENKINS, *Phenomena Cats Paw Reach*, huile sur toile, 96,5 x 162,6 cm, 1966
 Henri MICHAUX, *Sans titre*, encre de Chine sur papier, 52,5 x 75 cm, 1969

VALISE IMAGES DE L'ART II

Grottes de Lascaux, *La Vache noire*, vers 150 000 avant J.-C.
 Nicasins BERNAERTS, *Combat de coqs et de poules*, huile sur toile, 106 x 143 cm,
 Marc CHAGALL, *L'Anniversaire*, huile sur carton, 80,6 x 99,7 cm, 1915
 Ben SHAHN, *Libération*, tempera sur carton, 76,6 x 101,4 cm, 1945
 Jackson POLLOCK, *Autumn Rythm*, huile sur toile, 266,7 x 525,78 cm, 1950
 Fernando BOTERO, *Dancing in Columbia*, huile sur toile, 188 x 231,1 x 99,7 cm, 1980

VALISE IMAGES DE L'ART III

Dynastie T'ang, *Cheval*, céramique blanche non émaillée, 52,3 x 53,5 cm, 618 - 906
 Edgar DEGAS, *Chevaux de course*, pastel sur papier, 55,9 x 64,2 cm, 1883-1885
 Vincent VAN GOGH, *Le Mûrier*, huile sur toile, 54 x 65 cm, 1889
 Félix VALLOTON, *Le Ballon*, encre et gouache sur carton, 49,5 x 61,5 cm, 1899
 Sonia DELAUNAY, *Rythme*, huile sur toile, 536 x 595 cm, 1938
 Bridget RILEY, *Fall (Automne)*, acrylique sur toile, 141 x 140 cm, 1963
 Joan MIRO, *Hirondelle/Amour*, huile sur toile, 199,3 x 247,6 cm, 1933-1934
 James ROSENQUIST, *Tôt le matin*, huile sur toile, diptyque, 241,3 x 142,2 cm, 1963
 SULTAN MUHAMMED, *Shah-Named*, couleurs, encres, or et argent sur papier, 47 x 32 cm, 1966
 Jean-Paul CHAMBAS, *C'est la faute au boléro*, huile sur toile, 200 x 200 cm, 1980

VALISE JOCATOP

Mathis GRÜNEWALD, *La Tentation de Saint-Antoine*, rétable, 264,5 x 137 cm, 1515
 Pieter BRUEGEL, *Les Jeux d'enfants*, huile sur toile, x cm, 1560
 Robert DELAUNAY, *Rythme et Joie de vivre*, huile sur toile, x cm, 1930
 Pablo PICASSO, *Guernica*, huile sur toile, 400 x 700 cm, 1937
 Wassily KANDINSKY, *Ensemble multicolore*, huile sur toile, x cm, 1938
 O. FREUNDLICH, *Composition*, 1939
 Sam FRANCIS, *Sans titre*, acrylique sur toile, diamètre : 152 cm, 1987

LE MOUVEMENT DANS NOS MUSÉES

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CAMBRAI

PEINTURES, DESSINS, COLLAGES...

La Mort de Mazet, huile sur toile, 114,5 x 147 cm, 1822,
Henri-Auguste-César SERRUR (1784-1865),

Samson tournant la meule chez les Philistins, huile sur toile, 220 x 182,5 cm, 1887,
Paul LEROY (1860-1942),

Le Marchand des quatre saisons, huile sur toile, 173 x 225 cm, 1895,
Louis-Marie DE SCHRYVER (1862-1942),

Portrait de femme ou La Tendresse, huile sur toile, 46,3 x 28,4 cm, 1913,
Eugène CARRIÈRE (1849-1906)

SCULPTURES...

Salomé ou Danseuse, pierre, 87 x 28,5 x 45 cm, vers 1170, statue colonne provenant
de l'abbaye du Mont-des-Bœufs, Nord de la France,

Cul-de-lampe orné d'un ange portant un écu, pierre, 26 x 37 x 52 cm, deuxième tiers
du XVe siècle, Pays-Bas Brabant, provient d'un monument de Cambrai,

Claveau orné d'un ange, pierre, 44 x 34,5 x 50 cm, deuxième tiers du XVe siècle, Pays-
Bas Brabant, provient d'un monument de Cambrai,

Saint-François d'Assise stigmatisé, albâtre, 129,5 x 77,5 x 49 cm, première moitié du
XVIe siècle, Nord de la France,

Ange de l'annonciation, albâtre, 78,5 x 24 x 27 cm, première moitié du XVIIe siècle,
provient de l'ancienne cathédrale de Cambrai, Nord de la France,

Enfant à la coquille ou Pêcheur napolitain, bronze, 90 x 45,5 x 53,5 cm, 1858,
Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875),

Jeune Fille à la coquille, bronze, 99 x 44,5 x 53,5 cm, 1864,
Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875),

Cacountala ou l'Abandon, bronze, 63 x 67 x 24 cm, 1888,
Camille CLAUDEL (1856-1943),

Maternité, plâtre patiné original, 50,7 x 11,6 x 12,5 cm, 1914,
Chana ORLOFF (1888)

MUSÉE MATISSE DU CATEAU-CAMBRÉSIS

PEINTURES, DESSINS, COLLAGES...

Sentier sur la colline de Cassis, huile sur toile, 65 x 81 cm, 1923,
Auguste HERBIN (1882-1960),

Petit Grumeau d'organisation, acrylique sur toile marouflé sur isorel, 125 x 125 cm,
1978,

Auguste HERBIN (1882-1960),

Collioure, crayon sur papier, 15 x 23 cm, 1905,
Henri MATISSE (1869-1954)

Collioure, «La Moulade», aquarelle sur papier, 17,5 x 25,1 cm, 1905,
Henri MATISSE (1869-1954)

Océanie, la mer, tenture imprimée sur lin, 176 x 395 cm, 1946,
Henri MATISSE (1869-1954)

Océanie, le ciel, tenture imprimée sur lin, 177 x 370 cm, 1946,
Henri MATISSE (1869-1954)

Jazz, planches réalisées au pochoir à la gouache linéaire d'après les collages et sur les
découpages de l'artiste, pour les éditions Tériade, 42 x 32,5 cm, 1947,

*Le Cirque, Le Cauchemar de l'éléphant blanc, Les Codomas, Le Cow-boy, Le Lan-
ceur de couteaux, Le Lagon*,
Henri MATISSE (1869-1954)

SCULPTURES...

Nu Cambré, bronze, 22,4 x 9,1 x 9,1 cm, 1904,
Henri MATISSE (1869-1954),
Le Pied, bronze, 29,8 x 20 x 15,2 cm, 1909,
Henri MATISSE (1869-1954),
Dos I, bronze, 189 x 119,3 x 21,2 cm, 1952,
Henri MATISSE (1869-1954)

MUSÉE DE LA CHARTREUSE DE DOUAI**PEINTURES, DESSINS, COLLAGES...**

Triptyque de l'Immaculée Conception, revers des volets, vers 1526,
Jean BELLEGAMBE (1470-1535),
Polyptyque de saint Jacques et saint Étienne, La lapidation de saint Étienne, huile sur
bois, vers 1540,
Jan VAN SCOREL (1495-1562),
La Flagellation, huile sur toile, 189 x 265 cm, vers 1590,
Ludovic CARRACHE (1555-1619),
Le Supplice de Prométhée, huile sur toile, 83 x 69,5 cm, vers 1640,
Gioacchino ASSERETTO (1600-1649),
Marine, huile sur bois, 41 x 57 cm, vers 1650,
Simon JACOBSZ DE VIEGER (1600-1653),
Portrait équestre de Louis XIV, huile sur toile, 329 x 257 cm, don du roi en 1668,
Charles LE BRUN (1619-1690) et son atelier,
Scène de chasse, huile sur toile, 244 x 181 cm, vers 1700,
Jan WEENIX (1642-1719)

SCULPTURES...

Pourquoi naître esclave ? terre cuite, 60 x 47 cm, vers 1868,
Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875),
L'Enfant à la vague, marbre, 120 x 45 x 45 cm, 1886,
Eugène d'ASTANIÈRES (1841-1917)
Les Travailleurs de la mer, bas-relief, bronze, 61 x 95 x 13 cm, 1893
Constantin Émile MEUNIER,
L'Enfant prodigue, bronze, 138 x 100 x 65 cm, vers 1900,
Auguste RODIN (1840-1876)
Le Bateau de sauvetage, bronze, 80 x 200 cm, 1901,
Édouard HOUSSIN (18-19)
Le Printemps, marbre, 240 x 95 x 85 cm, ,
Eugène-Ernest CHRÉTIEN (1840-1909)

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE DUNKERQUE

PEINTURES...

- Estranghelo II*, huile sur toile, 1957,
Jean DEGOTTEX
- Pentasilée*, huile sur toile, 1958,
Georges MATHIEU
- Insulaire*, huile sur toile, 1960,
Ladinas KIJNO
- Chemins à processions II*, acrylique sur toile, 1962,
Jean MESSAGIER
- Réalité marginale*, huile sur toile, 1965,
James PICHETTE
- Opus 39 I*, huile sur toile, 1968,
Gérard SCHNEIDER
- Vent chaud*, huile sur toile, 1972,
SINGIER
- Composition*, huile sur toile, 1976,
CHU-TEH-CHUN
- Composition R 21*, huile sur toile, 1977,
Hans HARTUNG
- Phenomena Wind Pool*, huile sur toile, 1977,
JENKINS
- Pêche en Bretagne*, huile sur toile,
ALDINE
- Petit Jour, sortie de restaurant à Montmartre*, huile sur toile,
Odilon REDON
- La Victoire*, huile sur toile,
Édouard DETAILLE
- Marée montante*, huile sur toile,
ANTIGNA
- Marine*, huile sur toile,
attribué à Ludolf BAKHUYSEN L'aîné

MUSÉE DE LA GRAVURE DE GRAVELINES

GRAVURES...

- Les Quatre Cavaliers*, gravure sur bois de fil, 1496-1498,
Albrecht DÜRER (1471-1528),
- Je regarderai la mer en putréfaction et détournerai mes yeux de ce spectacle*, gravure
sur bois debout, 1877,
Louis-Auguste-Gustave DORÉ (1832-1883),
- La Rixe ou La Scène de café*, bois gravé, 1892,
Félix VALLOTTON (1865-1925),
- Bataille des éperons d'or*, eau-forte, 1895,
James ENSOR (1860-1949),
- La ó*, lithographie, 1966,
Hans HARTUNG (1904-1989)

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LILLE

PEINTURES, DESSINS, COLLAGES...

La Chute des damnés, huile sur chêne, 115 x 69,5 cm, vers 1470,
Dirk BOUTS (1420-1475),

Vue imaginaire du Colisée en ruine, huile sur bois, 75 x 121 cm,
Maarten VAN HEEMSKERCK (1498-1574),

Le Naufrage de Jonas, huile sur toile, 125 x 169,5 cm,
Paul BRIL (1544-1626),

La Résurrection de Lazare, huile sur toile, 158 x 208 cm, début XVIe siècle,
Joachim WTEWAEL (1566-1638),

Esquisse pour Le paradis, huile sur toile, 87 x 234 cm, vers 1563,
Paolo CALIARI, dit VÉRONÈSE (1528-1588),

Joseph et la Femme de Putiphar, huile sur toile, 194 x 144 cm, 1615-1620,
Lionello SPADA (1576-1622),

Descente de croix, huile sur toile, 425 x 295 cm, vers 1616-17,
Pierre-Paul RUBENS (1577-1640),

Course de chevaux libres à Rome, étude, papier monté sur toile, 41,5 x 61 cm, 1817
Théodore GÉRICHAULT (1791-1884),

Médée, huile sur toile, 260 x 165,1 cm, 1838,
Eugène DELACROIX (1798-1863),

Rythme couleur 1076, huile sur toile, 154 x 158 cm, après 1937,
Sonia DELAUNAY (1855-1979),

SCULPTURES...

Athènes, céramique à figures rouges, 18,4 x 21,7 cm, vers 460-450 avant J.-C.
peintre dit DE LEWIS,

Le Festin d'Hérode, marbre, 50 x 71,5 cm, vers 1435,
DONATELLO (1386-1466),

Satyre et Bacchante, groupe en plâtre surpeint de 120 x 110 x 82 cm, vers 1883,
Jean-Jacques, dit JAMES PRADIER (1790-1852),

Faïence de Lille, décor de grand feu en camaïeu bleu et polychrome, 59,5 x 50,6 cm,
seconde moitié du XVIIIe siècle

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE TOURCOING

PEINTURES, DESSINS, COLLAGES...

La Manifestation, huile sur toile, 81,5 x 66 cm, première moitié du XXe siècle,
Théophile Alexandre STEINLEN,

Propterea Exaltabit Caput II, polyptique, peinture à l'huile, 105,5 x 73 cm, 1982,
Antonio SEMERARO,

Sans titre, dessin, 120 x 80 cm, 1992,
Eugène DODEIGNE,

L'Y, photographie, sténopé, , 1997,
Christine FELTEN

SCULPTURES...

Kopf, bronze, 27,8 x 20,8 x 14,1 cm, 1992,
Markus RAETZ

BIBLIOGRAPHIE

RÉFÉRENCES SAVANTES...

HISTOIRE DE L'ART

Livres d'Art

- *L'Art en mouvement*, Fondation Maeght
- Catalogues des musées de la région du Nord
- *Girouettes*, Musée Henri Matisse du Cateau-Cambrésis
- *Le mouvement dans la peinture*, Musée de Dunkerque
- *L'Envolée et l'Enfouissement*, Musée d'Art moderne de Villeneuve d'Ascq
- Livres d'Art concernant les artistes cités pages 4 et 5 mais aussi, l'Œuvre de : Agam, Albers, Balla, Baranoff-Rossiné, Boccioni, Bomberg, Boto, Bury, Calder, Carrà, Cruz-Diez, Degas, Delaunay, Demarco, Depero, Duchamp, Duchamp-Villon, Exter, Gabo, Garcia Rossi, Gerstner, Gontcharova, Herbin, Kandinsky, Kowalski, Kupka, Larionov, Léger, Le Parc, Lissitzky, Mack, Magnelli, Marey, Moholy-Nagy, Muybridge, Morellet, Nevinson, Pevsner, Picabia, Rickey, Rodin, Rodtchenko, Russolo, Schöffer, Severini, Sobrino, Soto, Stein, Survage, Takis, Tatline, Tinguely, Tomasello, Tsai, Vardanega, Vasarely, Villon, Yvaral... qu'ils soient écrits pour les enfants ou pour les adultes...

Dossiers diapositives

- Exprimer le mouvement en peinture, RV 266, dossier pédagogique audiovisuel, C. N. D. P.
- Actualités des arts plastiques, C. N. D. P. :
  - Abstraction en France, numéro 61
  - Le Futurisme italien, numéro 58
  - les Métamorphoses de la sculpture contemporaine, numéro 53
  - L'École de New York, numéro 95

LE MOUVEMENT ET LES ÉLÉMENTS PLASTIQUES

Littérature jeunesse

- YENAWINE P., *Lignes*, Albin Michel
- La Petite Tache au pays de l'abstraction lyrique, Éditions du Regard
- DEDEREN É., MOINS P., *Ça bouge... Jeux d'optique et Films d'animation*, Casterman
- ARLINE, BAUM J., *Opti, Le Royaume des illusions d'optique*, Circonflexe

LE CORPS EN MOUVEMENT

Ouvrages de référence

- BERNARD M., *Le corps*, Essais, Seuil
- SERRES M., *Variations sur le corps*, collection thèmes et variations, Le Pommier
- JACOB P., *Le Cirque*, Collection Découvertes Gallimard numéro 134
- PIERRE A., *Calder, la sculpture en mouvement*, Découverte Gallimard numéro 289
- LÉGER F., *Cirque*, Musée National Fernand Léger, Biot

Pédagogie

- Jan VAN SCOREL D'UTRECHT, *Rétable de Saint-Étienne et Saint-Jacques*, vers 1540, Musée de la Chartreuse, Douai, Dossier pédagogique réalisé par Gosteau M. F. et Rabouille M. A., C. P. A. P.
- MONSALLIER P., MICHEL G., *Pignon*, C. D. D. P.
- R. N. D. numéro 53, de la page 53 à 56

Littérature jeunesse

- Revue Dada, *Le Sport*, numéro 48, Mango
- Revue Dada, *Icare*, numéro 38, Mango
- TANAKA B., GAY M., *La Course*, Kaléidoscope, École des Loisirs
- LÉVÊQUE A. C., CORRAZA, *Attention à la marche*, Éditions du Rouergue
- RICHARDSON W. et J., *Les Arts du spectacle dans la peinture du monde entier*, Regarder, Fleurus
- LÉGAUT C., *Parade*, Éditions du Rouergue
- *Dans le mouvement : bouger, respirer, sauter, danser, se remuer les méninges, aller de l'avant, Grain de sel*, Hatier
- PARKER S., *Ça marche, ça s'explique : des machines aux êtres vivants*, Larousse
- *Les Arts matiaux, Le Basket, La Danse, Le Football, La Gymnastique, La Natation...* Hachette
- KAHANE M., *Regards sur la danse*, Éditions du Sorbier
- *Les Arts et les Jeux à travers les arts*, P'tit lézard, Nathan

LE MOUVEMENT RÉEL

Ouvrages de référence

- Arnault PIERRE, *Calder, la sculpture en mouvement*, Découverte Gallimard numéro 289

Littérature jeunesse

- CREWS D., *Le Manège*, École des loisirs
- MAHÉ J., *Les Inventions de Léonard de Vinci*, Édition Solar
- NAUDÉ A. MARTIN A. C., *Léonard de Vinci*, Poche Nathan
- CVACH M., *Fishbones*, Centre Georges Pompidou

LA PHOTOGRAPHIE, LA VIDÉO, LE CINÉMA

Ouvrages de référence

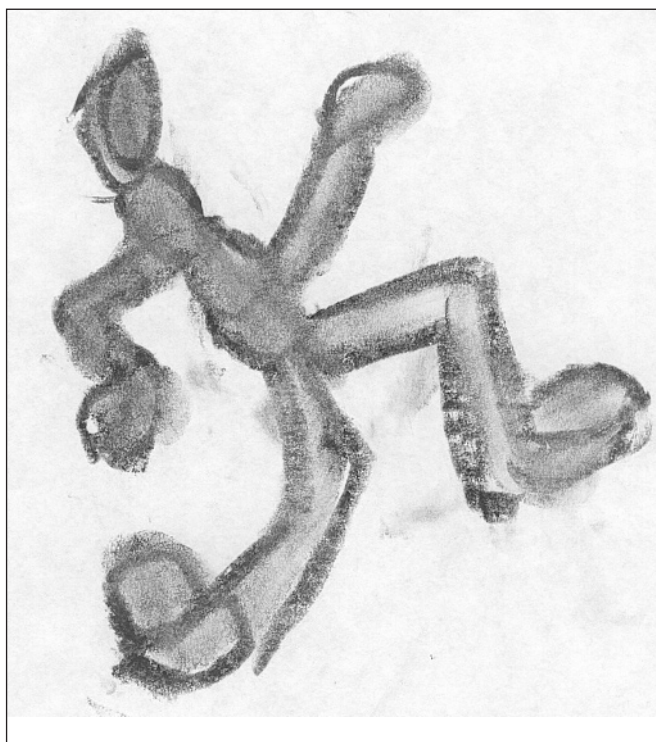
- GATTINONI C., VOGOUROUX Y., *La Photographie (1939-1960)*, Éditions Scala
- *Le Cinématographe*, Découverte Gallimard numéro 35

Pédagogie

- Georges Demeny et l'invention du cinéma, exposition du 20 avril au 29 juillet 1996 au Musée de la Chartreuse, Douai, Dossier pédagogique réalisé par M. F. Gosteau et M. A. Rabouille, C. P. A. P.

Littérature jeunesse

- AUEZL D., *Un siècle de cinéma*, Éditions de Rouergue

Dossier rédigé
par

Marie-Anne RABOUILLE, Conseillère Pédagogique en Arts Plastiques du Douaisis
Christine VAN BELLEGHEM, Conseillère Pédagogique en Arts Plastiques de l'Avesnois

Les pages 4 et 5 ont été écrites par l'ensemble des Conseillers Pédagogiques en Arts Plastiques du département du Nord

Les réalisations plastiques ont été produites par les élèves de la circonscription de Douai-Nord,
des écoles maternelle et élémentaire R. Mohen de Douai, de l'école élémentaire du Centre de Louvroil