

La ligne qui danse

EPI :

Arts Plastiques - EPS

Niveau : 6ème

Fiche de *Progression*

Durée : 4 séances de 55min en Arts Plastiques + travail en EPS
Disciplines impliquées : Arts Plastiques, EPS

Objectifs :

En Arts Plastiques : Représenter le mouvement en sculpture, en dessin et avec le corps, expérimenter différents médiums pour traduire la danse en incluant les notions d'espace et de temps.

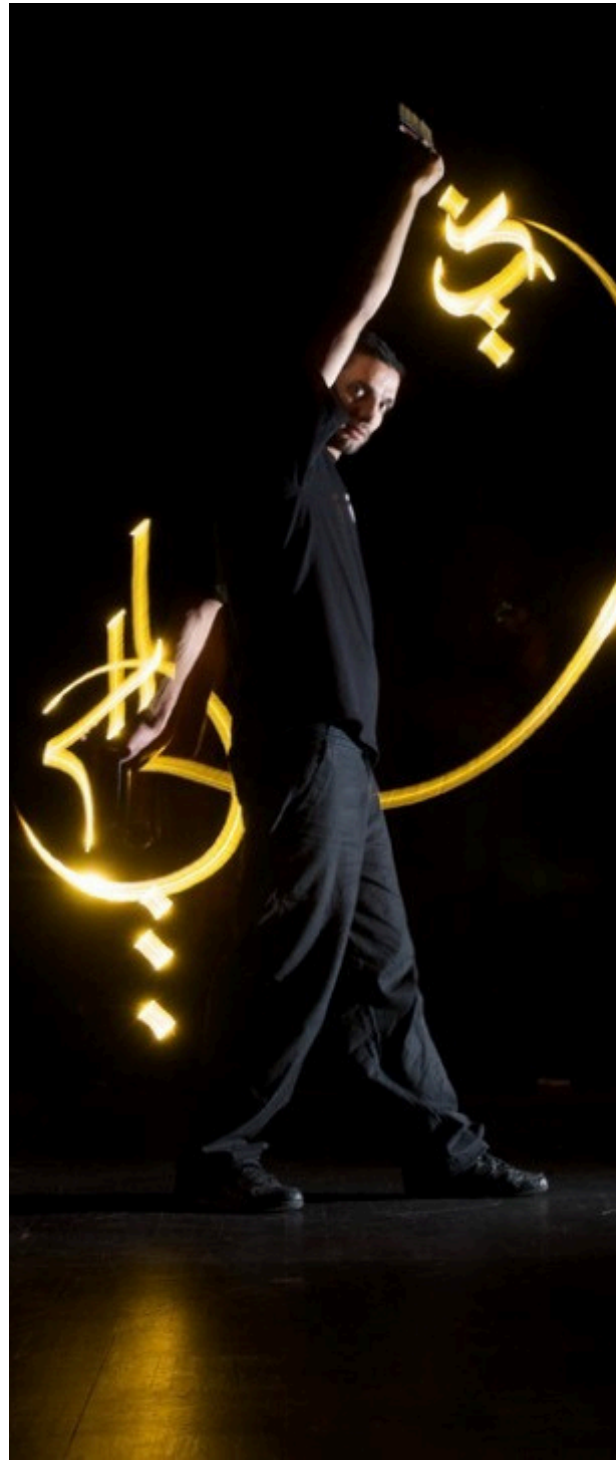
Amener les élèves à comprendre en quoi le corps, l'espace et le temps sont des principes fondamentaux qui définissent une œuvre tels qu'en danse ou dans une performance.

Objectifs :

En EPS : Explorer le mouvement dansé, le rythme et la captation du geste à travers la lumière. Développer la capacité de l'élève à percevoir son corps dans l'espace. Faire comprendre à l'élève qu'il est un élément constitutif de l'espace

Développer des compétences transversales : observation, expression corporelle et graphique, créativité.

Déroulement de la séquence d'arts plastiques

Séance 1 : La silhouette dansante en fil de fer

- Objectifs :
 - Découvrir et expérimenter le modelage du fil de fer.
 - Construire une silhouette expressive en mouvement.
- Activité plastique :
 - Travail en volume avec du fil de fer pour créer une sculpture représentant un danseur en pleine action.
- Référence artistique : Joséphine Baker IV, Alexander Calder, 1928

Séances 2 et 3 : L'ombre à l'origine du dessin / L'ombre qui danse

- Objectifs :
 - Observer et exploiter les ombres projetées par les sculptures.
 - Représenter ces ombres en grand format.
 - Expérimenter une approche graphique ou picturale de la ligne.
 - introduire la notion d'abstraction
- Activité plastique :
 - Les élèves projettent l'ombre de leur sculpture en fil de fer sur un grand format pour en faire une reproduction et interprétation graphique ou picturale.

- Référence artistique :

-*Dibutade ou l'Origine de la peinture*, Jean-Baptiste Regnault, Château de Versailles, salon des nobles, 1786 -*Danseuse*, Pablo Picasso, 1954 -*Danseur*, Vaslaw Nijinsky, 1917 -Arcs et segments : lignes, Vaslaw Nijinsky, 1918-1919, -Dessin analytique : Courbes de danse : sur les danses de Palucca, Kandinsky, 1926 -Sans Titre, Kandinsky, 1921

Séance 4 : Le corps comme outils pour tracer la lumière en mouvement

- Références artistiques :

-Autumn rhythm (number30), Jackson Pollock, 1950 (->La kinesthésie dans l'art réfère à l'expérience sensorielle du mouvement et de la physicalité à travers les œuvres visuelles) - La grande Anthropométrie bleue (ANT 105), Yves Klein, 1960

- Objectifs :

Expérimenter la captation du mouvement par la lumière.
Associer danse et arts visuels par le biais du light painting.

- Activité plastique:

En salle polyvalente ou d'art (dans le noir), réalisation d'une série de photos en light painting où les élèves tracent des mouvements lumineux avec des sources de lumière.

- Références artistiques :

-*La danse serpentine*, Loïe Fuller, 1899

(Anonyme (film produit par Auguste et Louis Lumière)

-*Electrical Prisms*, Sonia Delaunay, 1914, huile sur toile

-*Bichonnade*, 1905, photographie de Jacques-Henri Lartigue

-*Pablo Picasso créant une figure avec de la lumière*, 1949, Gjon Mili

-*RGB expérience*, 2012, Jadikan

-*Marion Guilloteau, Compagnie Cortex* Julien Breton alias Kalaam, 2016

-Tron Dance de la compagnie Wrecking Crew Orchestra,
Chorégraphie de YOKOI, 2012

Ref :
Expo Danser sa vie - Centre Pompidou - 2012

Séance 1 : Une silhouette dansante

JOSÉPHINE BAKER

- ✓ Qui est-elle?
- ✓ Mime, Burlesque, Caricature ?
- ✓ La Banane dance. Pourquoi ?
- ✓ Le Charleston et le jazz, c'est quoi ?
- ✓ Danser pour exprimer des idées ? des émotions ?
- ✓ Mais Alors c'est quoi la danse ?

La danse

DÉFINITION

Art de s'exprimer en interprétant des compositions chorégraphiques Suite rythmée et harmonieuse de gestes et de pas.

Larousse

“La danse est l’art du mouvement dont le matériel originel et fondamental est le corps”

Citation d’une professeure d’EPS et de danse qui a coordonné le projet “Danse à l’école” au sein du Ministère de l’Education Nationale

Marcelle Bonjour

Les fondamentaux de la danse

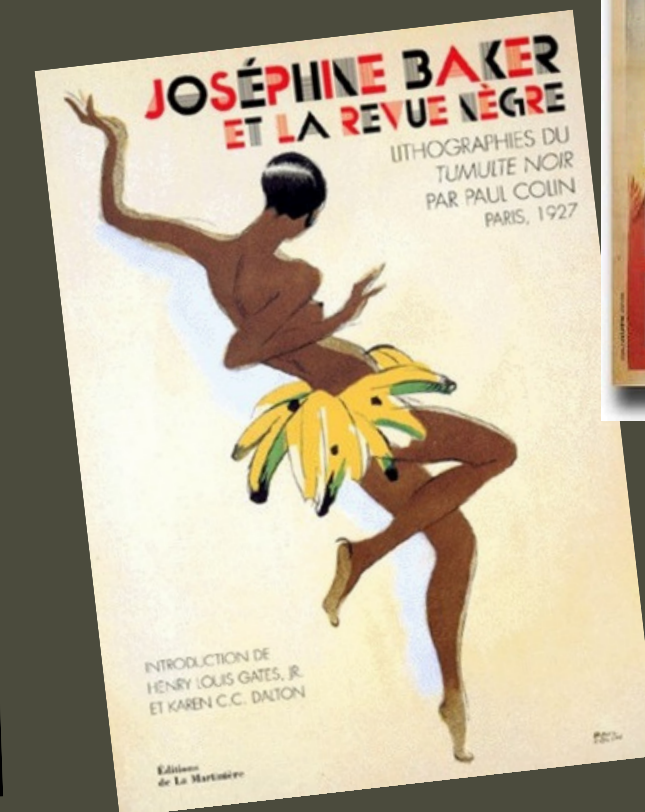
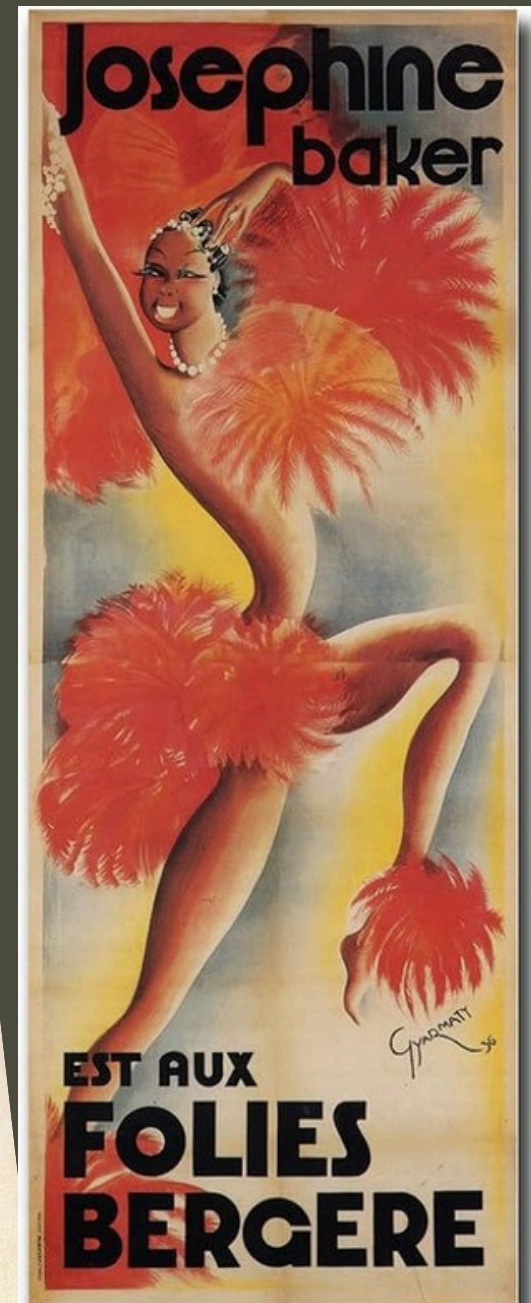
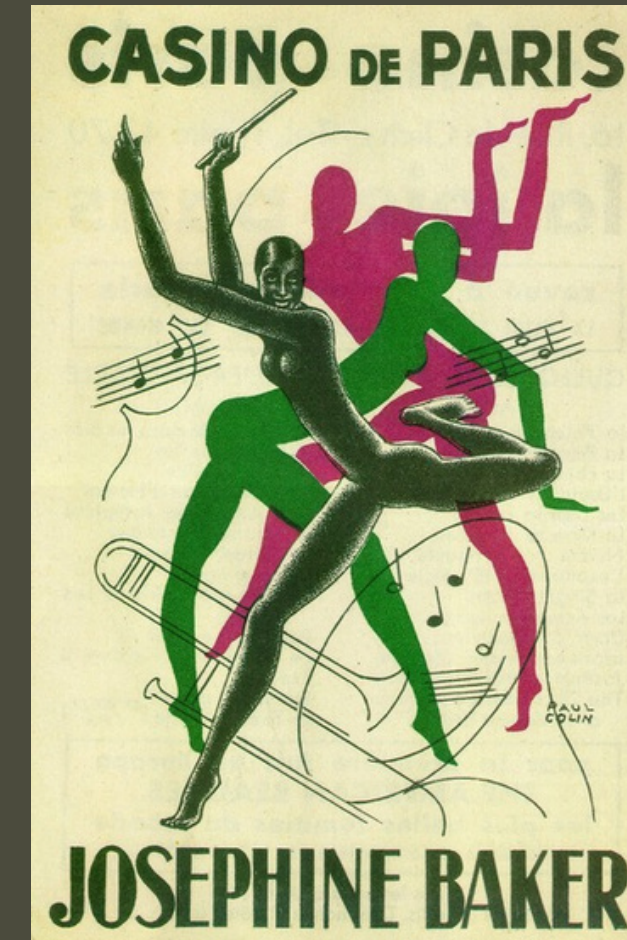

Séance 1 : Une silhouette dansante

INCITATION

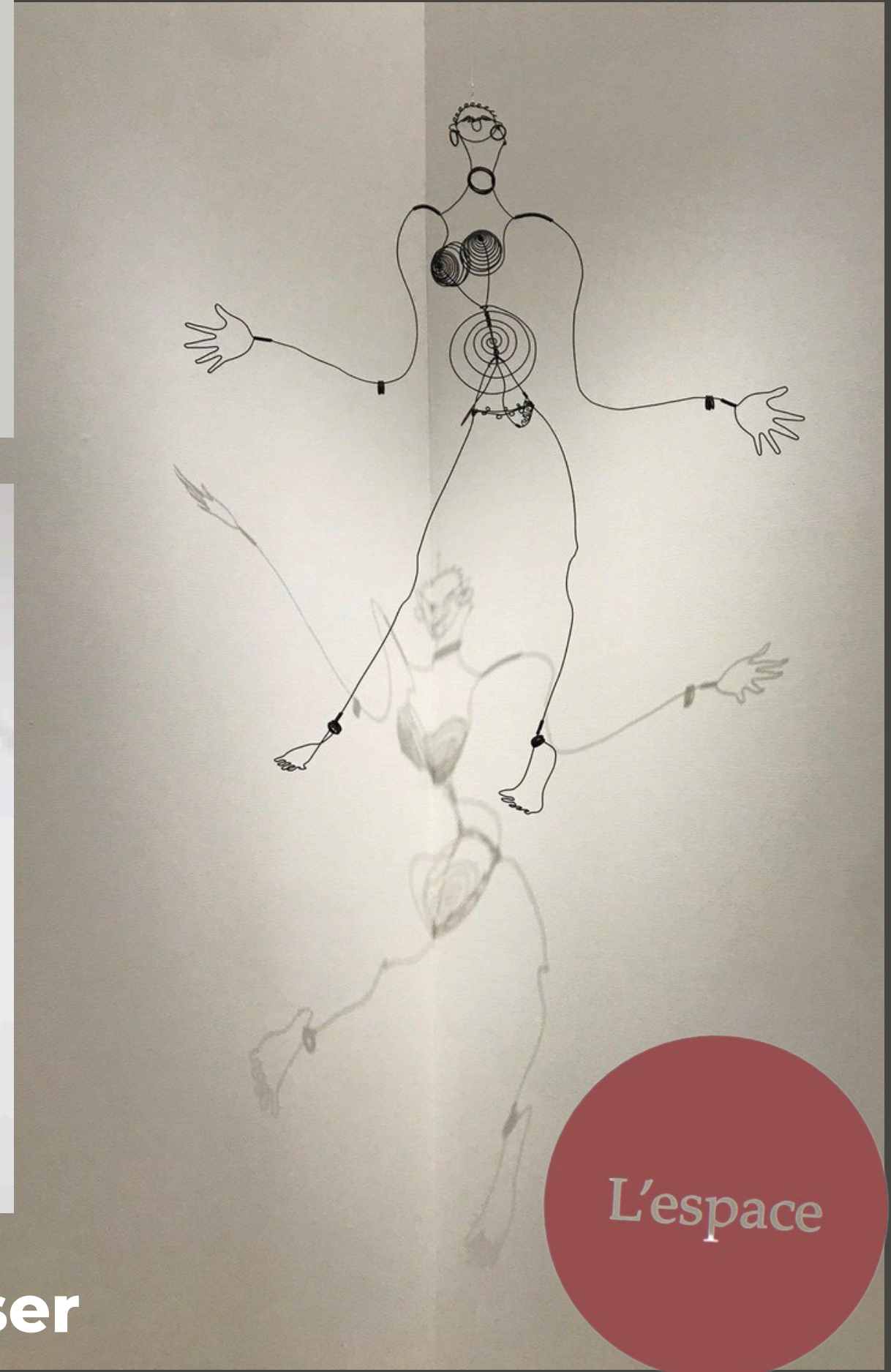
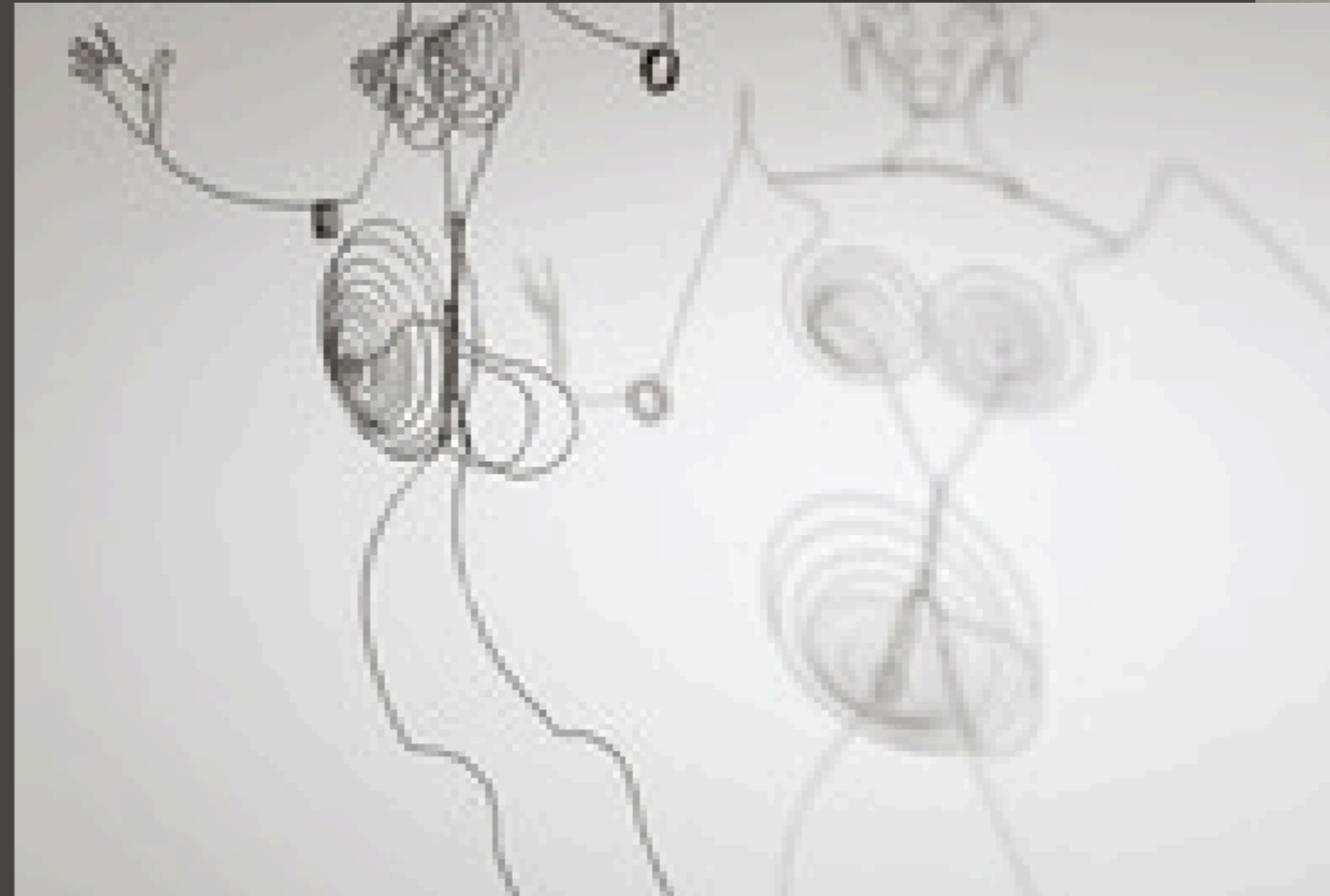
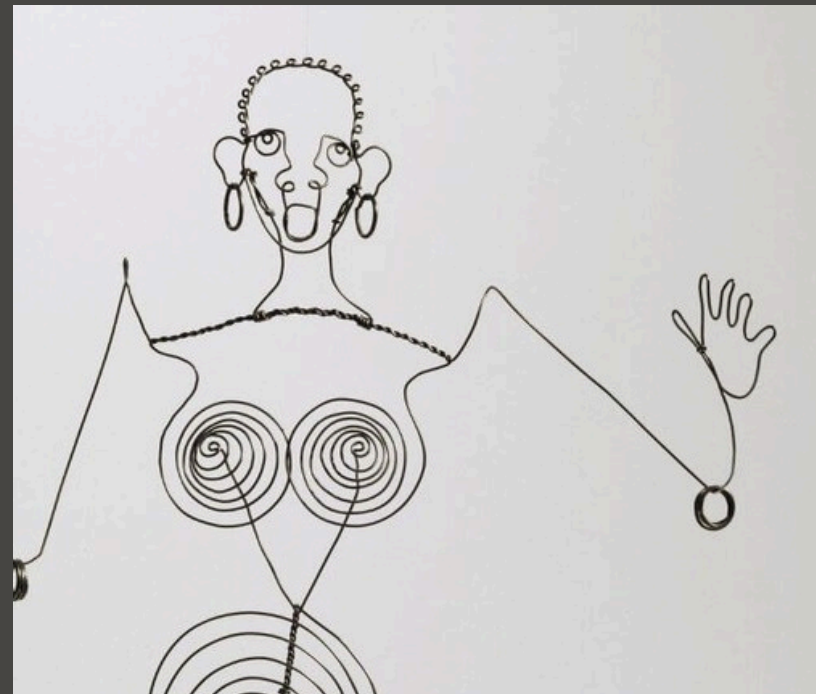
Vous disposez d'un fil de fer de 50cm,
modelez le afin de réaliser une
silhouette qui évoquera la danse.

LITHOGRAPHIE DE PAUL COLIN
REPRÉSENTANT JOSÉPHINE BAKER

Joséphine Baker IV **Alexander Calder** **1928**

Musée d'art moderne du centre Pompidou - Paris
100,5 x 84 x 21 cm
Sculpture mobile en fil de fer

-> L'ombre se dessine sur les murs et se met à danser

L'espace

Séance 2 :

L'ombre : l'origine du dessin

Le mythe

Dibutade ou l'Origine de la peinture,
Jean-Baptiste Regnault,
1786

Huile sur toile

Château de Versailles, salon des nobles

Le mythe de Dibutade est raconté par Pline l'ancien dans son [Histoire Naturelle](#) publiée vers 77 au temps de l'empereur Vespasien.

Le potier Butadès de Sicyone (Dibutade) découvrit le premier l'art de modeler des portraits avec de l'argile. Cela se passait à Corinthe et il dut son invention à sa fille qui était amoureuse d'un jeune homme. Celui-ci partant pour l'étranger, elle entoura d'une ligne l'ombre de son visage projetée sur le mur par la lumière d'une lanterne. Son père fit un relief avec de l'argile appliquée dessus et le mit à durcir au feu avec le reste de ses objets faits avec de la terre. Ce relief fut conservé durant 200 ans au Nymphaeum de Corinthe avant d'être détruit dans un incendie. Le mythe fut considéré au début du 18ème siècle comme l'origine de la peinture et de la sculpture et donna lieu à de nombreux tableaux..

Séance 2 :

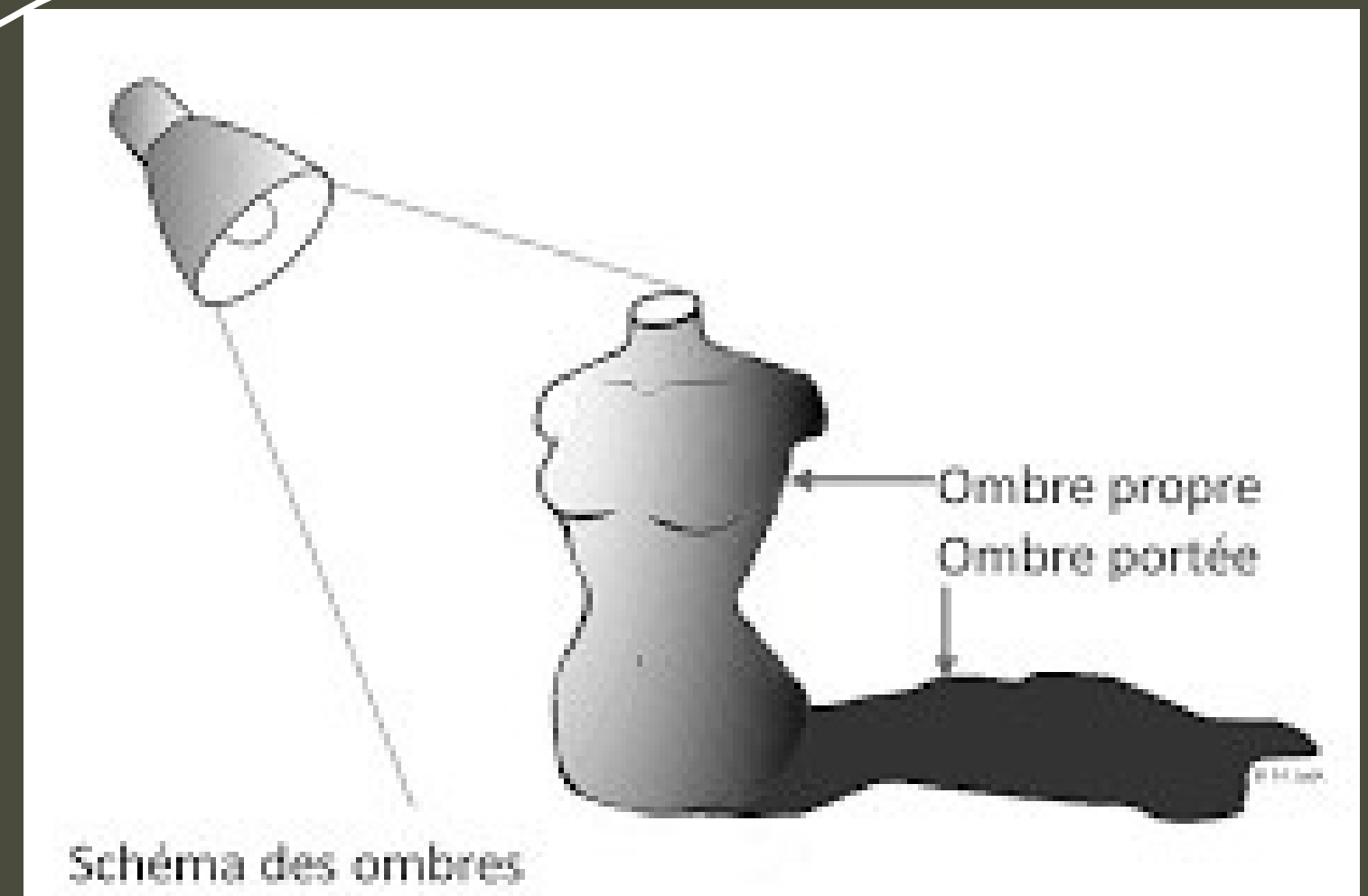
L'ombre : l'origine du dessin

INCITATION

L'ombre de votre sculpture sera à l'origine de votre dessin.

Vous pouvez utiliser la lampe de votre téléphone ou la lumière du soleil en vous déplaçant à l'extérieur afin de varier le point de vue et l'inclinaison de vos ombres.

L'ombre

Séance 03 : L'ombre se met à danser

INCITATION

Avec les outils de votre choix (crayons, feutres, peinture...), trouvez un moyen graphique qui permettra d'amplifier l'effet du mouvement.

Arrière plan : Arcs et segments : lignes

Vaslav Nijinsky, , 1918-1919, Crayon et encre sur papier

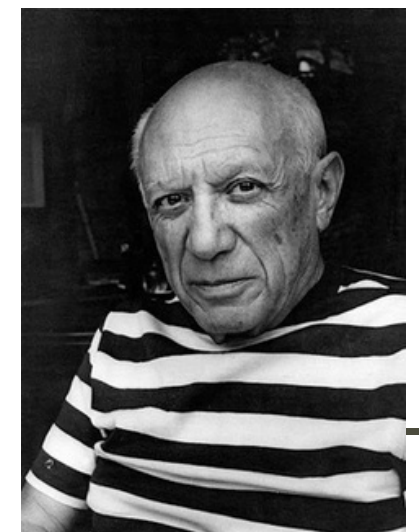
Danseuse,
Pablo Picasso,
1954,
lithographie en couleurs

Bacchanale avec une femme assise tenant un bébé,
Pablo Picasso ,
1959
linogravure en couleurs

Que peut-on
dire de
l'énergie qui
se dégage de
ces deux
œuvres de
Picasso ?

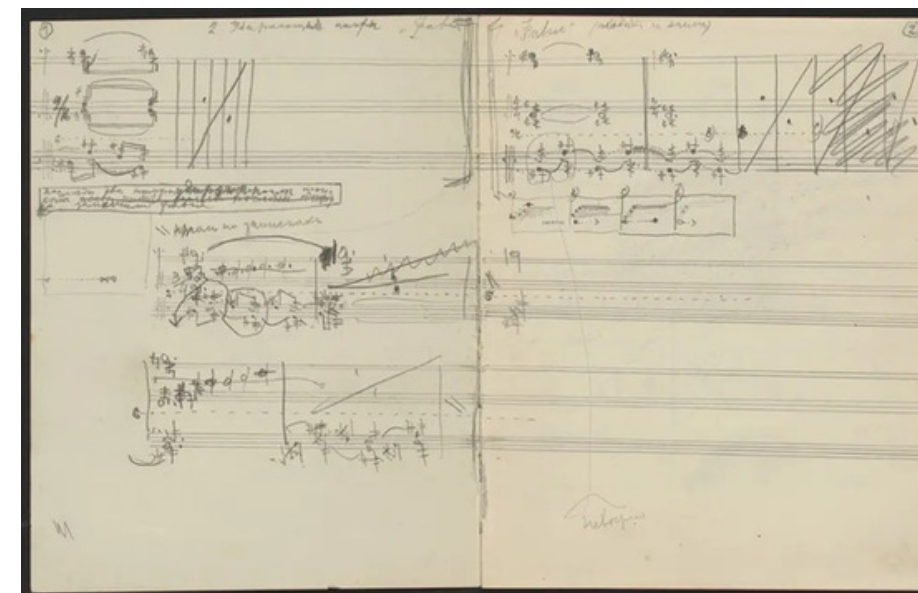

Danseur,
Vaslaw Nijinsky,
1917

Arcs et segments : lignes
Vaslaw Nijinsky,
1918-1919,
Crayon et encre sur papier

Notes chorégraphiques de
Nijinsky pour le ballet
"l'Après-midi d'un faune"

Que peut-on dire
de l'énergie qui
se dégage de
ces deux œuvres
du danseur
Nijinsky ?

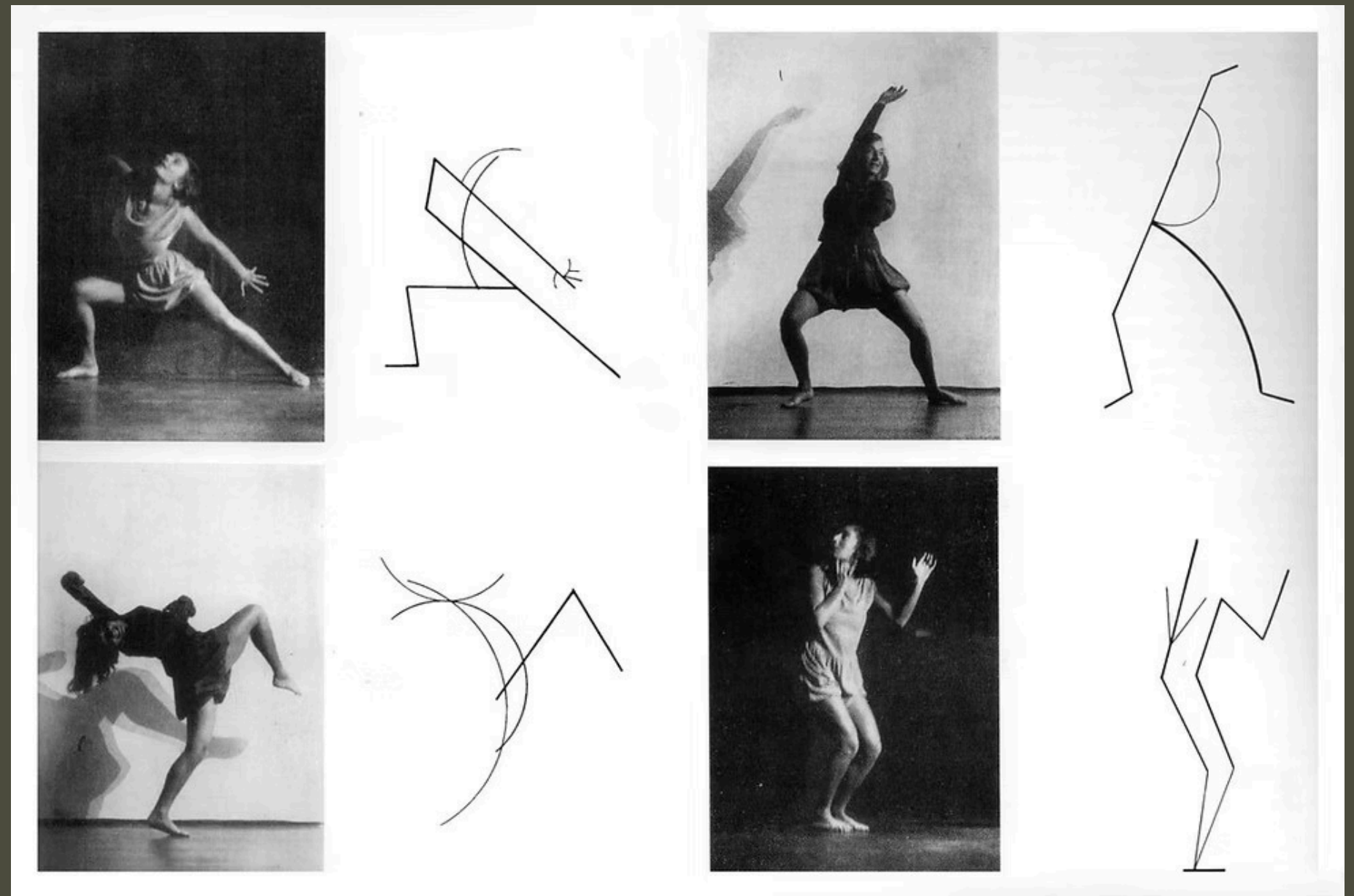

L'énergie

Sans titre
Kandinsky ,
1921
huile sur toile

Selon toi, que représente l'œuvre de Kandinsky ?

Extrait de la revue d'art allemande *Das Kunstblatt*,
un essai entièrement consacré à la
danse avec analyse des mouvements.
Dessins analytiques : Courbes de
danse : sur les danses de Palucca,
Kandinsky,
1926

Séance 4 : Le corps comme outils

Mon corps devient l'outils principal pour réaliser mon œuvre

Autumn rhythm (number 30),
Jackson Pollock,
1950

huile sur toile

Metropolitan Museum of Art (MOMA), à New York

Le corps

L'**action painting** (littéralement « peinture d'action », apparaît dans les années 1950 à New York. C'est une démarche qui privilégie l'acte physique de peindre, elle se caractérise par l'importance de la gestualité.

La **kinesthésie** dans l'art réafère à l'expérience sensorielle du mouvement et de la physicalité à travers les œuvres visuelles

Video unavailable
[Watch on YouTube](#)

Séance 4 :

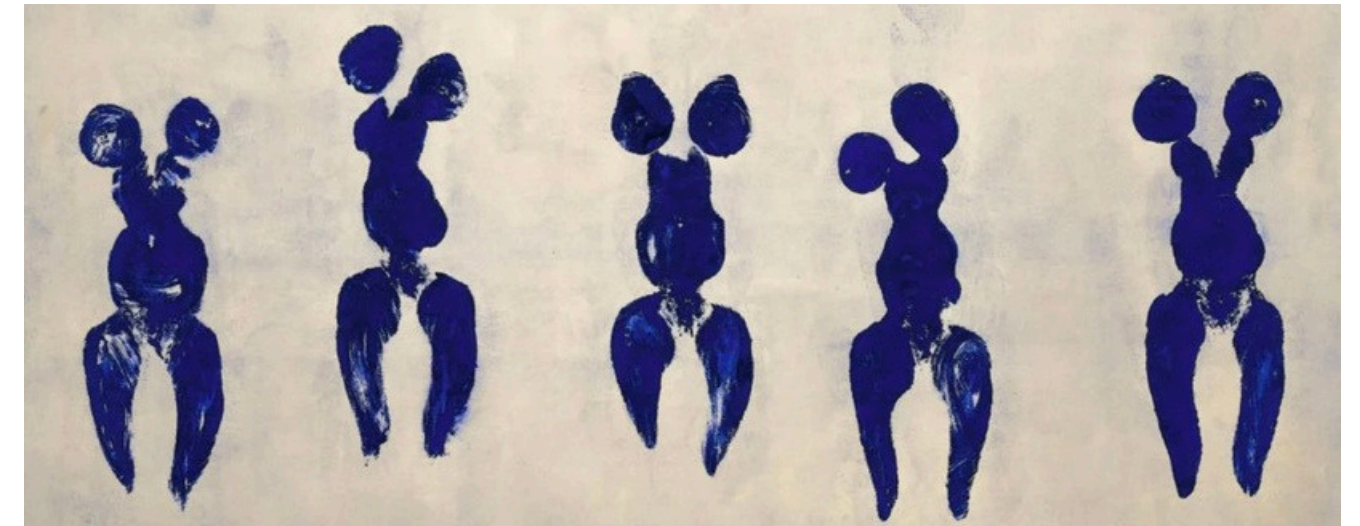
Le corps comme outils

De l'action painting à la performance

Technique des pinceaux vivants, Il s'agit de performances réalisées en public. Klein joue le chef d'orchestre et dirige des modèles nus, enduits de couleur bleue, sur une toile libre. Le résultat n'est pas une figure réaliste mais une trace, subjective, qui interroge notre rapport au temps.

La grande Anthropométrie bleue (ANT 105)
Yves Klein,
1960
Pigment pur et résine synthétique sur papier marouflé sur toile,
Musée Guggenheim - Bilbao

ANT 82, Anthropométrie de l'époque bleue,
Yves Klein
1960
Pigment pur et résine synthétique sur papier marouflé sur toile,
156,5 x 282,5 cm
Musée d'art moderne du centre Pompidou - Paris

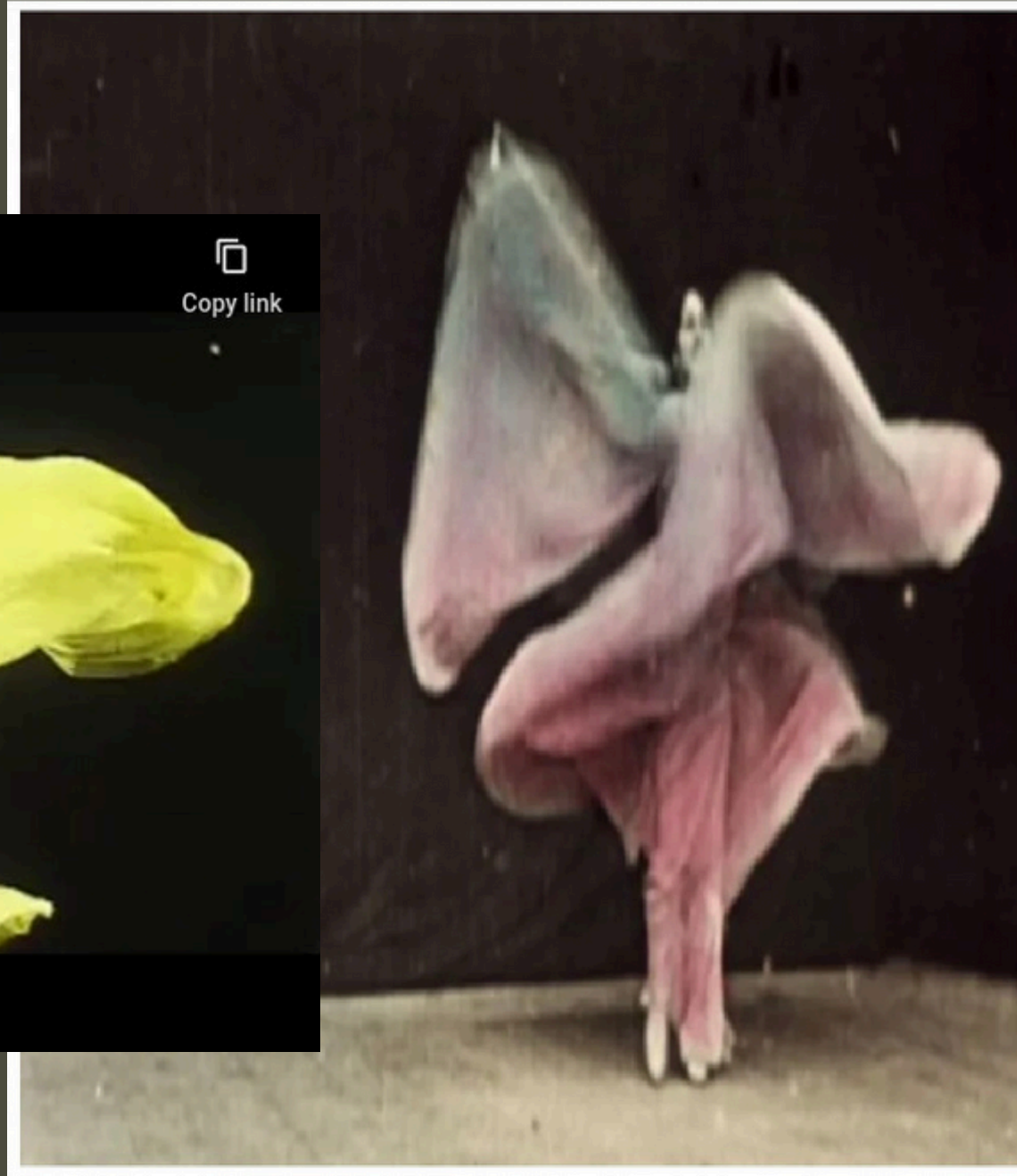

Séance 4 : Le corps comme outils pour tracer la lumière en mouvement

INCITATION

Par groupe de 2 ou 3, créez un court mouvement qui permettra à votre corps de dessiner avec une lampe torche un trait lumineux dans l'espace et le temps.

Le corps
et la lumière

**Vois-tu des points
communs entre la
peinture de Sonia
Delaunay et la danse
Serpentine de Loïe Fuller ?**

La danse serpentine,
Loïe Fuller,
vers 1900
Frères Lumières

Electrical Prisms,
Sonia Delaunay,
1914,
huile sur toile ,
250 X 250 cm
Collection d'art moderne du Centre Pompidou, Paris,
France.

Le
temps

Pablo Picasso créant une figure avec de la lumière,
Gjon Mili
1949,
Photographie

**Une photographie est une image
qui capture un moment dans le
temps. Que peux tu dire au sujet
du temps dans c'est deux photos ?**

Bichonnade,
Jacques-Henri Lartigue
1905,
Photographie

Light Painting

RGB expérimentations
Judikan
2012

L'espace

L'énergie

Le corps

Le
temps

Light Painting

L'espace

L'énergie

Le corps

Le temps

Portrait Kaalam
Photographie de David Di Tria

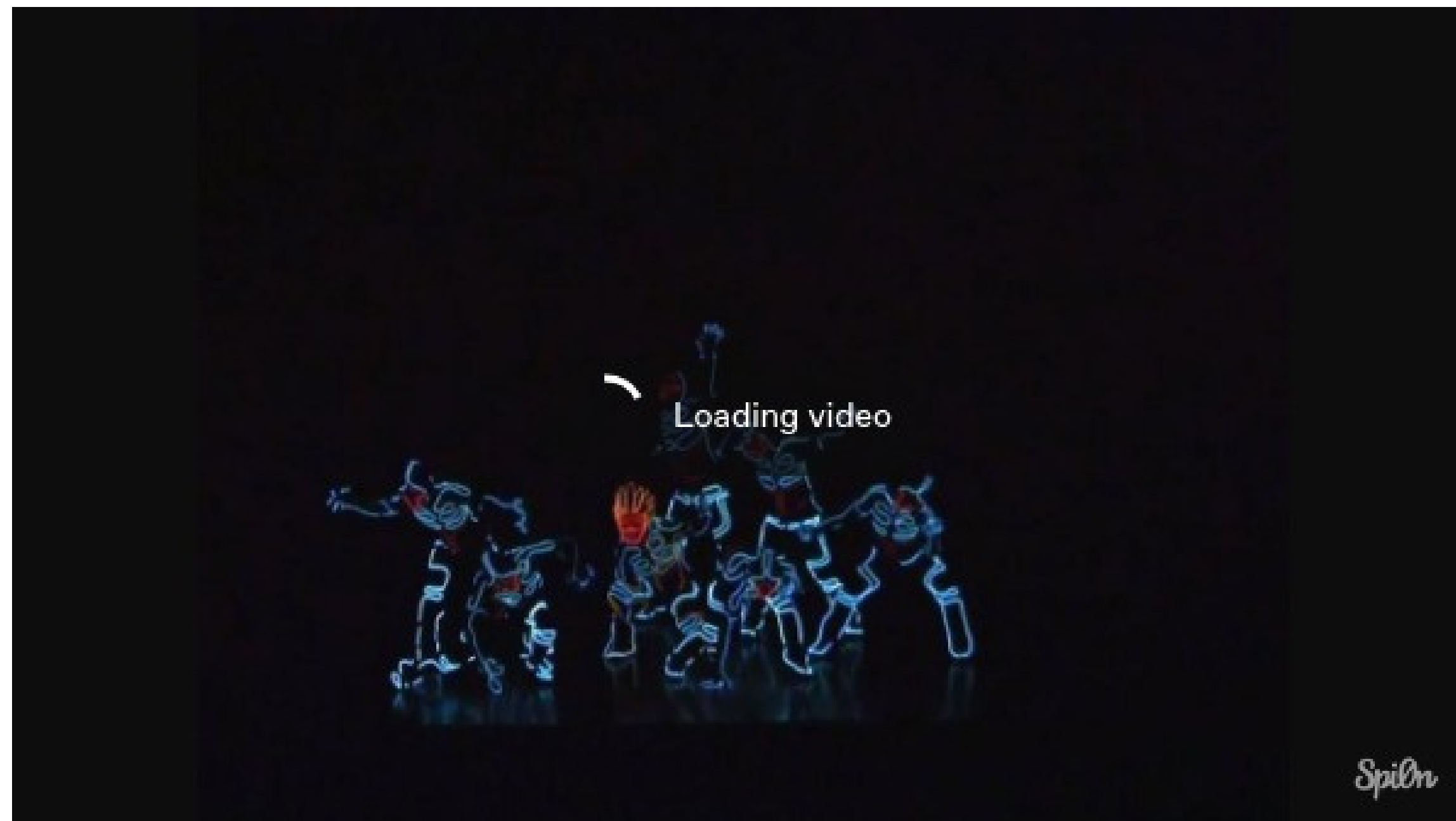

Marion Guilloteau, Compagnie Cortex
Julien Breton alias Kalaam,
2016

Benoit Templier, Exposition « Borderlight »
Julien Breton alias Kalaam,
2016

Tron Dance compagnie Wrecking
Crew Orchestra, Chorégraphie de
YOKOI, 2012

EPI Arts Plastiques et EPS

