

Arts Plastiques
TRAAM inter-académique
Poitiers-Limoges
2019/2020

Nouveaux lieux et espaces de monstration de la création artistique à l'École

Exposition et diffusion numérique des œuvres des artistes et des créations des élèves à partir de l'établissement scolaire.

Donner à voir l'œuvre, les processus et les démarches de création à l'ère du numérique, les complémentarités entre les lieux physiques et les espaces numériques, leur spécificité, les espaces et lieux de rencontre avec l'œuvre et leur possibilité d'être des « tiers lieux » pédagogiques, artistiques et sociaux, de nouvelles modalités pour des enjeux d'enseignement et d'éducation aux contours renouvelés

Segonzac est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente (région Nouvelle-Aquitaine). La commune qui compte 2000 habitants est la capitale de la Grande Champagne, premier cru du cognac.

Le collège Font-Belle accueille 340 élèves, répartis en 15 divisions. L'établissement souffre d'un isolement géographique et culturel manifeste compliqué par une catégorie de PCS défavorisées qui représente une grande part de l'effectif global du collège.

Questionnement Académie de Poitiers :

Comment par le numérique les lieux et espaces de monstration de la création artistique à l'école, au collège et au lycée confortent les choix pédagogiques de l'enseignant dans l'accompagnement des élèves à éprouver les composantes plasticiennes, culturelles, et théoriques dans les situations d'apprentissages proposées ?

La Classe à horaire aménagé Arts Plastiques : Les images en mouvement

Le terme **CHA-AP** signifie Classe à Horaire Aménagé Arts Plastiques. Il ne s'agit pas d'une option ou d'un club mais bien d'un dispositif plus large prenant en compte des collaborations extérieures à l'établissement ventilées sur un emploi du temps adapté pour différents groupes d'élèves.

Détenteur d'une CHA-AP, le **collège Font-belle** développe un PEAC de l'élève orienté vers l'ouverture de l'école sur le monde ainsi que vers l'enrichissement de la progressivité et la complémentarité des apprentissages en relation avec l'objectif de l'axe 2 du projet d'établissement qui définit comme priorité l'ouverture culturelle au regard de 3 indicateurs. La CHA-AP « **Les images en mouvement** » participe au rayonnement et à l'attractivité de l'établissement en fonction des objectifs de son projet (Ouvrir, Encourager, Accompagner, Construire) Elle devient un moteur essentiel qui dynamise et rend attractif cet établissement de zone rurale.

La CHA-AP de Segonzac aborde des axes pédagogiques et culturels riches. Son dessein essentiel consiste en la découverte culturelle et l'initiation pratique aux images en mouvement dans le champs des **Arts Plastiques** (Art vidéo, Document artistique, Cinéma expérimental, Animations, Clips, Documentaires, Génériques ...) à travers des notions caractéristiques (Temps, Espace, La composante audio, la composante visuelle, la performance, l'installation...) et des techniques spécifiques (Séquenceur, Ellipse, Stop-motion, Montage, Incrustation, Cadrage...) afin de développer l'autonomie, la créativité et l'esprit critique de l'élève. Le dispositif de la CHA-AP abonde actuellement dans la dynamique de réussite des élèves et de l'établissement. Ainsi La modularité inhérente au principe de réalisation d'images animées induit une différenciation bienveillante qui met en avant les réussites des élèves en fonction de leurs capacités.

La CHA-AP a su nouer des partenariats étroits avec l'École Européenne de l'Image d'Angoulême ainsi qu'avec le FRAC de Poitou-Charentes et établir des collaborations avec divers organismes la Fondation d'art contemporain Martell, la société de production Sisphe vidéo, l'association Prenez du Relief, le Canopé de Poitiers, le festival Cutback, le festival Courant 3D, le festival Takavoir et des artistes réputés Johan Decaix, Isabelle Arvers, Lola Gonzalez

En **CM1/CM2**, des interventions dans les écoles de secteur sont proposées afin de présenter le dispositif agrémentées d'un atelier de réalisation de vidéo ainsi que d'une séance d'ouverture artistique et culturelle autour de la découverte de l'art vidéo.

En **6ème**, le cours d'arts plastiques hebdomadaire est aménagé sur le second semestre en vue d'une initiation pratique et culturelle aux spécificités des images en mouvement étayée par des médiations du **FRAC** Poitou Charentes (Fond Régional d'Art Contemporain) autour d'œuvres audiovisuelles appartenant à sa collection.

En **5ème, 4ème et 3ème**, les 60 élèves répartis sur six classes qui ont été sélectionné l'an dernier, uniquement d'après leur **motivation**, bénéficient d'une heure CHA-AP hebdomadaire en plus de l'heure d'arts plastiques.

Ils ont ainsi pu développer, dans le cadre d'une progression basée sur les programmes d'arts plastiques, leur esprit critique au contact de références culturelles et artistiques ainsi que leurs compétences méthodologiques et sociales en réalisant de nombreuses productions vidéos à la nature variée (court-métrage, tutoriel, installation, performance...)

Scénario pédagogique : Dans le Brouillard

Domaine : INSTALLATION / Notions : Espace (Corps, Lumière, Matière, Son)

Partie 1

A l'occasion de la journée porte ouverte du collège
De quelles manières déstabiliser les sens du spectateur ?

Partie 2

A l'occasion d'une diffusion sur la chaîne Youtube
De quelle manière rendre compte de l'expérience
sensorielle d'un espace par la vidéo ?

Niveau : Cycle 4 (5ème)

Contexte : 5ème CHA-AP (20 élèves)

Questions et Questionnements : L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

- **La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre** : l'in situ, dispositifs de présentation, dimension éphémère, espace public ; exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres ;
- **L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre** : rapports entre espace perçu, ressenti et espace représenté ou construit ; espace et temps comme matériaux de l'œuvre, mobilisation des sens ; point de vue de l'auteur et du spectateur dans ses relations à l'espace, au temps de l'œuvre, à l'inscription de son corps dans la relation à l'œuvre ou dans l'œuvre achevée.
- **Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques** : évolutions repérables sur la notion d'œuvre et d'artiste, de créateur, de récepteurs ou de public ; croisements entre arts plastiques et environnements numériques.

Questionnements Académie de Poitiers :

Comment opérer un glissement de la galerie physique au sein de l'établissement à un support numérique ?

Dans le Brouillard : partie 1

Consignes 1: Une installation vidéo

Réalisez une installation éphémère qui provoquera pour le spectateur une expérience de perte de repères spatiaux.

Le spectateur de l'installation vidéo doit « s'y perdre » !

Qui ? A qui est-elle destinée ?

Où Quand ? Où et quand la mettre en œuvre ?

Matériel : 16 tablettes numériques, une machine à fumée, une salle de classe et son mobilier

Objectifs :

Composante Plasticienne :

Expérimenter et constater les effets plastiques de la présence du corps du spectateur dans l'œuvre

Composante Théorique :

Concevoir un espace en fonction de son objectif

Composante Culturelle :

Situer le point de vue de l'auteur et du spectateur

Dimension Méthodologique :

Acquérir une méthode de projet dans le temps et l'espace et de travail en groupe

Dimension Réflexive :

Questionner la visibilité de la CHA-AP au sein de l'établissement (intérêt, moyens, efficacité)

Déroulement :

1/ En groupe classe,

Définir votre projet commun d'installation.

Les vidéos sur les tablettes doivent être différentes mais cohérentes avec le projet.

2/ En binôme, dans l'espace de la salle enfumée,

Réaliser une vidéo à l'aide d'une tablette

(1 ou 2 tablettes, machine à fumée) (plan séquence, couleurs, son)

3/ En groupe classe, dans l'espace de la salle enfumée,

Réaliser une installation éphémère de vos tablettes

(16 tablettes, Installation libre mais stable)

- Séance de réflexion commune
afin de définir les idées mises en œuvre
dans le projet

- Séance d'expérimentation
de la mise en espace de l'installation
labyrinthe)

- Séance d'expérimentation
de captation des vidéos de l'installation

Références :

Brouillard et Sculpture

Cinéma : Paul Wegener, *The Golem*, 1915 (extrait) Youtube

Art : Berndnaud Smilde, *Nimbus*, 2015/16 (vidéo de présentation)
berndnaudsmilde.com

Brouillard et Espace

Cinéma : Daniel Roby, *Dans la brume*, 2018 (Bande annonce) Youtube

Art : Olafur Eliasson, *Feelings Are Facts*, 2010 (Captation de visite)
Youtube

Se Perdre (Installation)

Art : Kurt Hentschlagel, *Zee*, 2008 (Captation de visite) Youtube

Art : Olafur Eliasson, *Your Blind Passenger*, 2010 (Captation de visite)
Youtube

Art : Anthony Gormley, *Blind Light*, 2007 (Captation de visite) Youtube

Evaluation (Compétences visées) : L'installation vidéo

L'installation provoque une expérience de perte de repères pour le spectateur.

E5/ Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de création, en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique. (SCCCC D5-3)

Les vidéos des tablettes sont très différentes mais cohérentes avec le projet commun.

P5/ Confronter intention et réalisation dans la conduite d'un projet pour l'adapter et le réorienter, s'assurer de la dimension artistique de celui-ci. (SCCCC D2-2)

Lors de l'analyse des références (parties 1&2) vous avez mis en relation les notions de corps, lumière, matière, son et espace

A3/ Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires. (SCCCC D3-2)

Questionnements Académie de Poitiers :

Comment l'utilisation du numérique permet de produire une extension de la salle d'arts plastiques donnant l'opportunité de travailler la monstration et la médiation de réalisations d'élèves ?

Dans le Brouillard : partie 2

La chaine Youtube Lesimagesenmouvement Segonzac

Le dispositif « les images en mouvement » dans lequel s'inscrit la CHAAP consistent en une approche exigeante de formes artistiques variées (Art Vidéo, Performance, Installation, Cinéma expérimental) et de la complexe élaboration de formes réputées plus faciles d'accès (Cinéma, Clip, Animation, Jeu vidéo). En se cultivant et en pratiquant, les élèves ne sont plus passifs face au déferlement des images animées et s'arment de nouvelles compétences afin de devenir des citoyens actifs, responsables et éclairés. Leurs réalisations, au cœur du dispositif, sont diffusées sur une chaine YouTube créée spécifiquement pour ce dispositif. Elle s'intitule : lesimagesenmouvement Segonzac (Plus de 25 000 vues, 325 abonnés, 110 vidéos). L'ensemble des travaux ainsi que la majorité des références culturelles y sont déposés.

YouTube est un site web d'hébergement de vidéos et un média social sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos en streaming. Il a été créé en 2005 et racheté par Google en 2006 pour 1,65 milliard de dollars. En 2009, environ 350 millions de personnes visitent chaque mois ce site. Le 28 octobre 2010, l'ensemble des chaînes de YouTube atteint le milliard d'abonnés. En 2018, chaque mois, le site compte plus d'1,9 milliard d'utilisateurs connectés.

L'utilisation de Youtube dans un cadre scolaire soulève différentes questions liées à la présence de publicité, aux risques d'addiction, aux conséquences de son impact environnemental, d'hégémonie industrielle ... Pourtant Le choix de la plate-forme s'est porté sur Youtube pour plusieurs raisons :

- L'expérience que la plupart des élèves en ont en tant que spectateur. Le site constitue en effet le média principal auquel ils font appel. Ce qui constitue une porte d'entrée pour les amener à des réflexions d'ordre culturel et artistique-
- L'expérience que la plupart des élèves en ont en tant qu'auteur. Nombreux sont les adolescents qui compilent des vidéos, commentent et créent des vidéos dans le cadre de leur chaîne personnelle. Ainsi il est possible d'établir des échanges hors temps scolaire sur leurs pratiques personnelles.
- La catégorisation qu'il est possible d'effectuer entre les contenus disponibles aiguise ainsi l'esprit critique des enfants face à la diversité des formes audiovisuelles présentes sur le site.

Question posée aux élèves de 5ème CHAAP :

« Quelle est l'utilité de la chaîne Youtube ? »

Réponses :

« On peut y montrer ce que l'on fait dans la CHAAP, c'est différent. »

« On montre ce que l'on fait aux parents et aux autres élèves. »

« Ça peut donner à des élèves l'envie de s'inscrire au collège. »

« Ça peut inspirer d'autres collèges. »

« On fait un peu la même chose que les artistes, on crée des oeuvres et on les partage. »

« C'est un peu une petite fierté. »

Consignes 2 : Une vidéo de l'installation

Après une préparation minutieuse et organisée, réalisez une vidéo qui documentera au mieux l'expérience du spectateur dans l'espace de votre installation.

Le spectateur de la vidéo de l'installation doit « s'y retrouver » !

Pourquoi ? - Pour quelles raisons faire cette vidéo ?

Qui ? - A qui est-elle destinée ?

Où Quand ? - Où et quand la diffuser ?

Quoi ? - De quoi doit-elle être composée ?

Matériel : 4 caméras, les spectateurs, une salle de classe et tout autre élément nécessaire

Objectifs :

Composante Plasticienne :

Explorer des créations plastiques s'hybridant avec des technologies numériques

Composante Théorique :

Mesurer la complémentarité entre présence concrète et virtuelle de l'œuvre

Composante Culturelle :

Comprendre l'impact des conditions de diffusion, de réception sur les significations de l'œuvre

Dimension Méthodologique :

Acquérir une méthode de projet dans le temps et l'espace et de travail en groupe

Dimension Réflexive :

Questionner la visibilité de la CHA-AP dans l'espace numérique (intérêt, moyens, efficacité)

Déroulement :

1/ En groupe classe,

Définir votre projet commun de vidéo documentant votre installation

Elle rendra compte de l'expérience sensible du spectateur dans l'espace de votre installation.

2/ En groupe de cinq,

Préparez puis tournez la partie du projet dont vous aurez la charge

- Précautions de sécurité et Présentation de la CHAAP
- Historique de la réalisation et Interviews des auteurs
- Description de l'Installation
- Interviews des visiteurs

3/ En groupe classe,

Diffuser votre vidéo

Déroulement :

1/ En groupe classe,

Définir votre projet commun de vidéo documentant votre installation

Elle rendra compte de l'expérience sensible du spectateur dans l'espace de votre installation.

2/ En groupe de cinq,

Préparez puis tournez la partie du projet dont vous aurez la charge

- Précautions de sécurité et Présentation de la CHAAP
- Historique de la réalisation et Interviews des auteurs
- Description de l'Installation
- Interviews des visiteurs

3/ En groupe classe,

Diffuser votre vidéo

Photogrammes de la captation de l'ébauche principale de l'installation vidéo

Filmer l'espace d'une œuvre

- Heinz Peter Werfel, Le Monde selon Anish Kapoor (d'après Kapoor) 2010 Documentaire (extrait Leviathan) (Youtube)
- Chatonsky/Lumento/Lett, Terre Seconde, (d'après Chatonsky) Palais de Tokyo, 2019, Vidéo de présentation (extrait : 15.40/17.30) (Youtube)
- Heinz Peter Werfel, Les vies possibles de Christian Boltanski (d'après Boltanski) 2009 Documentaire (extrait Partie 1 : 9.24/13.14) (Youtube)

Filmer l'expérience d'une œuvre

- Lucy Walker, Joao Jardim, Karen Harley, Waste Land (d'après Vik Muniz) 2011, Bande annonce du Documentaire (Youtube)
- Matthew Akers, Marina Abramovic: The Artist Is Present (d'après Abramovic) 2012, Bande annonce du documentaire (Youtube)
- Hugo Arcier, Cyril Teste, Francis Kurkdjian, Collectif MxM, Eden (d'après Arcier, Teste, Kurkdjian, MxM), 2019, Vidéo de présentation (Vimeo.com)

Evaluation (Compétences visées) : La Vidéo de l'installation

Le tournage est anticipé avec minutie et organisation

P4/ Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique. (SCCCC D3-4)

Votre vidéo achevée documente avec justesse l'expérience du spectateur dans l'espace de votre installation.

A3/ Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires. (SCCCC D2-4)

Lors de l'analyse des références (parties 3&4) vous avez distingué expérience physique et rapport d'expérience

R4/ Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur. (SCCCC D5-2)

Vidéo réalisée par les élèves diffusée sur la chaîne Youtube documentant l'installation réalisée par les élèves lors de la journée porte ouverte.

A VENIR