

LE CIRQUE : DES PISTES PEDAGOGIQUES EN ARTS VISUELS

Ces pistes s'appuient sur les axes développés dans les programmes de 2002. Elles ne sont pas exhaustives. Chaque enseignant pourra puiser dans ces domaines pour construire son projet avec ses élèves.

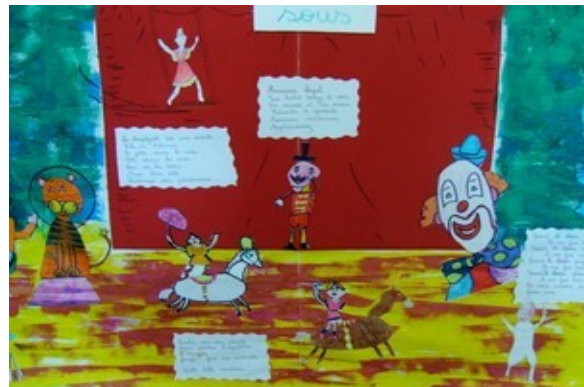
LE DESSIN :

Objectifs :

- Les ébauches et les esquisses sont au départ de tout projet : le dessin est l'axe fondateur de la discipline
- Utiliser les outils du dessin : mine de plomb, carré, fusain, craie grasse, craie sèche, feutre, pinceau, porte - plume, calame, paille, coton - tige, cure -dent, ...
- Exploiter des techniques diverses : peinture, gravure, monotype, lavis, aquarelle,...
- Se constituer un carnet de croquis, cahier de mémoire.

Quelques pistes pédagogiques :

- **dessiner les personnages, les différents numéros du cirque et les animaux** (dans différentes postures, de différents points de vue, selon différents cadrages, en mouvement, en équilibre, en élévation, ...):

- **dessiner des architectures de cirque** (le chapiteau, les caravanes, la cage centrale, une installation, la ménagerie ...)

- traduire les numéros mis en lumière : le clair/ obscur, les ombres portées...

- dessiner un cirque imaginaire (animaux et artistes de fiction, insolites, fantastiques...)
- traduire des expressions : les visages et le maquillage. (ex : inventer des maquillages avec sa propre photo agrandie)

LES COMPOSITIONS PLASTIQUES :

Objectifs :

Travailler les compositions plastiques, c'est :

- Explorer des techniques.
- Faire des expériences et des investigations sur les outils, les matériaux, les supports, les objets, en précisant ses intentions et sa démarche, et en anticipant les résultats.

Quelques pistes pédagogiques :

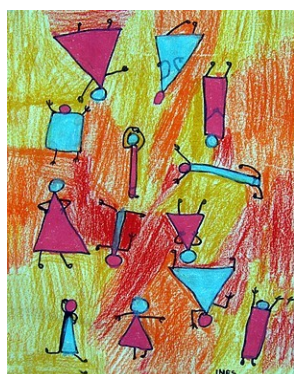
- Peinture : peindre par exemple en travaillant :
 - la couleur (les animaux/ les artistes du cirque ; les primaires/ secondaires ; les contrastes ; couleur réaliste, nuancée, irréaliste).

- explorer les matières (la matité du sable/ les brillances des costumes/ les pelages des animaux ; la touche des impressionnistes/ des pointillistes/ des expressionnistes...).

- privilégier la forme dans l'espace (simplifier et géométriser selon les procédés des cubistes ; reconstituer des personnages ou animaux du cirque à l'aide de formes géométriques ; travailler sur différents formats et s'adapter au support ; ...).

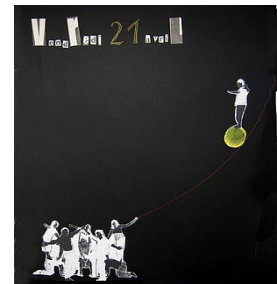
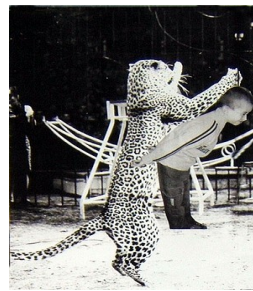
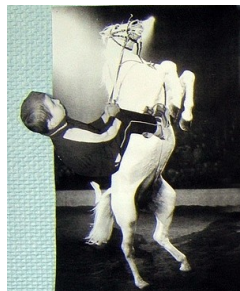
- travailler la lumière (et les ombres portées), le cadrage.
- peindre l'espace du chapiteau (traduire la profondeur, le lointain, le flou...).

- **Collage :**

- « dessiner avec des ciseaux » et réaliser une composition par collage (papiers gouachés, papiers canson, kraft, papier peint, papier cadeau, tissu ...).

- réaliser un photomontage (par assemblage de divers éléments découpés).

- travailler les techniques mixtes (ex : choisir un numéro, ou des mots associés au cirque, et les traduire en associant collage / impression / dessin / peinture).

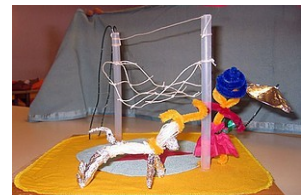

- **Relief** : représenter un numéro ou un personnage sur un bas-relief (en polystyrène extrudé/ dans une plaque de plâtre/ dans des plaques de terre / en pâte à sel / mosaïque)...Utiliser les gouges ... et objets détournés (ciseaux, clous, tournevis...) pour graver.
- **Volumes** : réaliser des figures de cirque :
 - en utilisant différentes techniques d'assemblage (papier / bandes plâtrées / fil de fer/bois / matériel de récupération).

- en modelant dans la masse (terre / pâte à sel / pâte auto - durcissante).
- en taille directe (pierre de Jaumont / savon / stéatite) : en variant les postures / cadrages / mouvements / équilibres / élévations.
- réaliser une installation / une maquette / des marionnettes.

- étudier la notion d'équilibre à travers la construction d'un mobile simple.

- détourner des objets usuels pour construire des caravanes (ex à partir de boîtes).

- puis faire une mise en scène des numéros et les photographier.

LE REGARD SUR LES IMAGES/ L'IMAGE ANIMÉE : CINÉMA ET VIDEO :

Objectifs :

- Montrer aux élèves des images de toutes sortes (images fixes : œuvres d'art, affiches, photos, photos de presse, illustrations, albums, bande dessinée ; des images animées : dessin animé, cinéma, vidéo, images numériques).
- En dégager leur rôle, leurs caractéristiques.
- Agir sur elles.
- Exercer son esprit critique.

Quelques pistes pédagogiques à partir d'une ou plusieurs images :

- Analyser une image : recenser les éléments importants :
 - les éléments généraux : sujet / décor/ personnages/ objets ; les repères sociaux culturels : époque / lieu/ temps ; observation des interrelations : des personnages /des mises en scène / des objets.

- *les éléments picturaux* : technique / outils / supports / formes / manière et matière / gestes et traces / couleurs / mouvement, direction / lumière.
- *la composition*: organisation de la page / cadrage / angle / champ / perspective.
- *les caractéristiques* : sens / auteur/ histoires et anecdotes.
- *les impressions de chacun*.
- *prolongements éventuels*.
- **Agir sur une image** : Manipuler l'image avec intention, et constater les transformations :
 - la reproduire (en changeant sa taille ; la / les couleurs ; en la reproduisant et en la répétant plusieurs fois ; en la reproduisant avec une autre technique).
 - isoler : un détail (le choisir, l'isoler, l'extraire, l'agrandir), ou supprimer un détail, ou certaines parties de l'image (avec de la peinture, des encres, des collages).
 - transformer l'image : en altérant, en provoquant des « accidents » (percer, trouser, lacérer, déchirer, couper, froisser ...) ; en transformant l'image en objets en trois dimensions.
 - associer : en imaginant un contexte à l'image (notion de hors champ, notion de hors échelle, notion de citation dans le cas de l'utilisation d'une œuvre d'art) ; en ajoutant par le graphisme, le trait (des signes, des lignes, des points, des mots, des détails) ; en assemblant, en associant une image et un /ou des objets, une autre image, une matière, un matériau (assemblage, mise en scène d'objets) ; en imaginant une présentation personnelle et originale de l'image (mise en cadre, mise en scène, mise en boîte).
 - **Réaliser une affiche de cirque** : analyser de nombreuses affiches ; faire des projets et des essais (esquisses) ; choisir la technique (dessin, peinture, collage, infographie...) et la typographie.
 - **Créer une image animée à tirette** : (ex : pour faire apparaître/ disparaître un lapin dans un chapeau).
 - **Fabriquer un zootrope** sur le thème du cirque.
 - **Prendre des photos** de cirque, les transformer.
 - **Produire des images en utilisant les outils informatiques** : photo filtre, photo2sketch, (traitement des images), movie-maker, studio9 (réalisation de films d'animation) .
Le site « Cinéma d'animation IA 57-CDDP 57 » offre de nombreuses pistes pédagogiques, des conseils techniques, ainsi que des exemples de réalisations à l'adresse suivante : <http://www3.ac-nancy-metz.fr/cddp57/cinema/> .

LES ŒUVRES D'ART « L'approche et la connaissance des œuvres :

- se fait à travers une mise en relation entre les productions des élèves et des œuvres et des démarches d'artistes (ce qui montre l'importance de l'action préalable).
- se fait à travers la découverte du patrimoine local, à travers un certain nombre d'œuvres qui mettent en place les bases d'une culture commune. (IO 2002).

De nombreux artistes se sont passionnés pour l'univers du cirque :

Quelques œuvres : (liste non exhaustive)

- **Dessin/ peinture** :
 - Gustave DORE : *Les Saltimbanques, 1874*, musée d'art Roger Quilliot, Clermont-Ferrand : une analyse de l'œuvre et des propositions d'activités sur le site du CRDP d'Auvergne: <http://crdp.ac-clermont.fr/Ressources/DossierPeda/ArtsDuCirque/index.html> .
 - Pablo PICASSO, *Le Cirque forain, 1922*, Musée Picasso Paris ; *La famille d'acrobates, 1905*, Konstmuseum Göteborg ; *L'acrobate à la boule ; Parade ...*
 - Marc CHAGALL : *L'acrobate, 1914 ; Cirque bleu, 1950 ; Le jongleur, 1943 ; Le magicien.*
 - Georges SEURAT : *Le Cirque, 1891* musée d'Orsay Paris ; un scénario pédagogique centré sur la maîtrise des langages , autour de l'œuvre de Seurat, et à partir d'un cédérom, « Au cirque avec Seurat » sur le site du CNDP: <http://www.cndp.fr/ecole/> (chercher dans « Tice et Education à l'image », puis « Scénarios pédagogiques »).
 - Fernand LEGER : *Composition aux cinq clowns, 1953*, coll. particulière ; *La grande parade, 1950-1953* ; Album : *Le cirque*, musée Fernand Léger Biot.
 - Jacques VILLON : *L'écuyère, 1951*, musée des Beaux-Arts Lyon
 - Edgard de Gas (DEGAS) : *Miss Lola au cirque Fernando, vers 1879*, National Gallery Londres ; *Au cirque, vers 1879.*
 - Raoul DUFY : *Acrobates sur un cheval de cirque, 1934.*
 - Ernst KIRCHNER : *Les chevaux du cirque.*
 - Pierre RENOIR : *Claude Renoir en clown.*
 - Georges ROUAULT : *Clown au cirque, 1868, Tête de deux clowns.*
 - Pierre BONNARD : *L'écuyère, 1897.*
 - Robert DELAUNAY : *Rythme n°1, Centre Georges Pompidou Paris.*
 - Henri de TOULOUSE-LAUTREC : *L'écuyère (au cirque Fernando).*
 - Rolf KNIE : <http://www.rolfknie.ch/main.php> .
 - A. WATTEAU, F. GOYA, M. UTRILLO, B. BUFFET, W.H. BROWN
- **Photographie** :
 - Cindy SHERMANN : *Untitled #, 2004.*
 - Yves CASSAN : une série de photographies sur *le cirque, 1985.*
 - Henri CARTIER-BRESSON : *Mariage, 1973.*
- **Collage** :
 - Henri MATISSE : *Monsieur Loyal, Le Clown, L'Avaleur de sabre, L'Écuyère*, dans le livre *Jazz, 1943*, Centre Georges Pompidou Paris.
- **Volumes** :
 - Alexander CALDER : *The Brass Family, 1927 ; Le Cirque, 1929* (figurines animées en fil de fer + matériaux divers).
 - Emmanuel FREMIET : sculptures d'animaux sauvages de cirque.
 - François POMPON: sculptures d'animaux.
- **Cinéma** : des films et des cinéastes :
 - *Le Cirque*, de Charlie CHAPLIN (1928), :coll. « Petit à petit le cinéma » CNDP. Un dossier sur le site de « Ecole et cinéma » des Académies de Toulouse et Versailles : <http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecoleetcinema31/films/cirque/fiche.htm> et : http://www.ecoleetcinema92.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=26 .
 - Collection « Petit à petit le cinéma n°1 » CNDP :
 - *Le cirque de Calder*, de Carlos VILARDEBO.
 - *Le cirque Joyeux*, de Jiri TRNKA.
 - *Kiriki, acrobates japonais*, de Segundo DE CHOMON.
 - *Notes on the Circus*, de Jonas MEKAS.

- *Les monstres*, de T. BROWNING (1932).
- *Sous le plus grand chapiteau du monde*, de C.B. de MILLE (1952).
- *La nuit des forains*, d'I. BERGMAN (1953).
- *La Strada* (1954), *Les clowns* (1970), de F. FELLINI.
- *Le plus grand cirque du monde*, de H. HATHAWAY (1964).
- *Yoyo*, de P. ETAIX (1965).
- *Parade*, de J. TATI (1974).
- *Les ailes du désir*, de W. WENDERS, (1987).

Josette TONIOLO CP Arts Visuels / avril 2008