

LA MATERIALITE ET LA QUALITE DE LA COULEUR OPTION DANSE

Photogramme de l'extrait Crucible chorégraphie de Alwin Nikolais, 1985,
<https://www.youtube.com/watch?v=4KFpcO0f89E>

Analyse de l'extrait

L'extrait vidéo que nous allons analyser est « Crucible », chorégraphié par Alwin Nikolais et représenté en 1985. Ce dernier est l'un des pionniers dans la création d'œuvres multimédia. Il réalise ici un spectacle total où l'importance donnée à la scénographie, la lumière, la musique est égale à celle des danseurs.

L'extrait, d'une durée de 2'55'' est filmé en plan-séquence sur un plan fixe, la caméra est uniquement axée sur les danseurs. L'ensemble de la scène est noir et sombre, nous ne pouvons percevoir sa profondeur, et notre regard se pose essentiellement sur les danseurs.

L'organisation scénique nous laisse comprendre qu'il n'y a pas de place à l'improvisation sans pour autant être une danse narrative.

Sur un même axe, nous pouvons compter huit danseurs, au torse découvert et vêtu d'un justaucorps pour les femmes sur lesquels est projetée de la lumière colorée. Les corps des danseurs sont scindés en deux parties, la partie supérieure est visible et est reflétée par un effet de miroir où la partie inférieure est cachée derrière ce dernier.

Cet effet miroir apporte à la chorégraphie une certaine symétrie qui est aussi donnée à voir par les gestes des danseurs ; similaires et répétés. Aussi, à plusieurs reprises les interprètes dansent en duos. Ces mouvements sont d'ailleurs accompagnés d'une bande sonore, à la fois organique et électronique. Celle-ci est laissée libre d'interprétation par le spectateur ; au même titre que les lumières projetées sur les corps. On y retrouve une nouvelle fois la dualité : la présence du vert et du rouge puis du bleu et du rouge accompagnés de motifs.

Ces lumières colorées contrastent avec ce fond noir et nous offre un effet presque hypnotique.

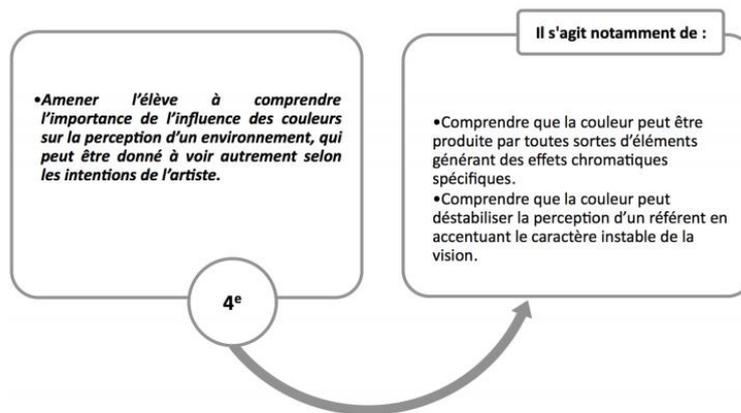
Séquence pédagogique

À la suite de l'analyse de l'extrait de danse de Alwin Nikolaïs, « Crucible », en lien avec le point du programme portant sur la matérialité et la qualité de la couleur, il s'agira de créer une séquence, ici destinée à une classe de 4ème.

Le point nodal de celle-ci est donc la couleur et a pour problématique la suivante : **Comment les effets de la couleur peuvent-ils interroger la perception de l'espace par le spectateur ?**

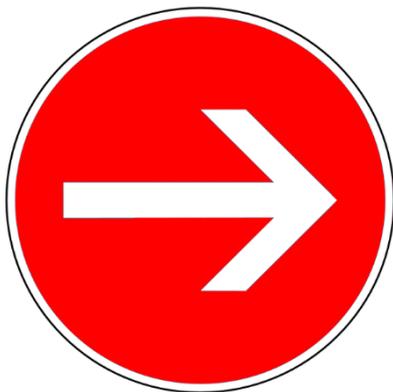
Afin de répondre à cette problématique, voici une séquence pédagogique se déroulant sur 3 séances.

« La couleur transforme mon espace »

En amont de cette première séance, il sera demandé aux élèves de prendre en photo, chez eux, un endroit qu'il apprécie, où ils se sentent bien.

Après avoir récolté ces images, la première séance s'entame sans évoquer ces clichés, mais par une projection d'images. Il s'agit d'un premier panneau de signalisation ; une flèche dans un cercle rouge pour ensuite projeter l'image d'un panneau stop au fond bleu.

Cette incitation permet alors d'aborder le sujet de la couleur et du travail à réaliser.

La consigne serait la suivante : « À l'aide du logiciel, emparez-vous de l'image d'un camarade et changez la perception de cet espace uniquement par la couleur. Vous devrez prêter attention à l'effet que vous recherchez. »

Mots clés / notions :

- Couleur
- Espace
- Matière

Titre de la séquence

- La couleur transforme mon espace

Incitation :

- Image de panneaux modifiés + les images des élèves

Consigne :

- À l'aide du logiciel, emparez-vous de l'image d'un camarade et changez la perception de cet espace par la couleur. Vous devrez prêter attention à l'effet recherché

Contraintes :

- Utilisation du numérique uniquement
- Uniquement le travail de la couleur

Matériel et aménagement :

- Salle informatique équipée d'un logiciel de retouche photographique

Phase de la séquence :

En amont de la séance :

- Demander aux élèves de prendre une photo d'un endroit, chez eux, qu'ils affectionnent (jardin, salon, chambre ...)

Séance 1 :

- Montrer un montage de panneaux de circulation en changeant les couleurs.
- Réunion des images des élèves + mélanger les images des uns et des autres
- Incitation, consigne
- Cours théorique sur l'utilisation du logiciel, distribution de fiches explicatives
- Rappel des définitions de teintes, saturation et intensité de la couleur

Séance 2 :

- Continuité de la séance précédente

Séance 3 :

- Impression des photographies, affichage dans la classe ; circulation
- Verbalisation sur les effets de la couleur ; leur ressenti

Liens aux programmes :

- La matérialité et la qualité de la couleur : les relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée ; les relations entre quantité et qualité de la couleur.

- La création, la matérialité, le statut, la signification des images : l'appréhension et la compréhension de la diversité des images ; leurs propriétés plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques ; les différences d'intention entre expression artistique et communication visuelle, entre œuvre et image œuvre.
- La conception, la production et la diffusion de l'œuvre à l'ère du numérique : les incidences du numérique sur la création des images fixes et animées, sur les pratiques plastiques en deux et en trois dimensions ; les relations entre intentions artistiques, médiums de la pratique plastiques, codes et outils numériques.

Préacquis :

- Utilisation du logiciel de retouche de photo
- Découverte de la couleur/matière
- Utilisation d'un appareil de captation numérique

Compétences visées :

- Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu.
- Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique.
- 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
- Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s'exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d'œuvre
- Expliciter la pratique individuelle, écouter et accepter les avis divers et contradictoires

Verbalisation

Questions à poser aux élèves :

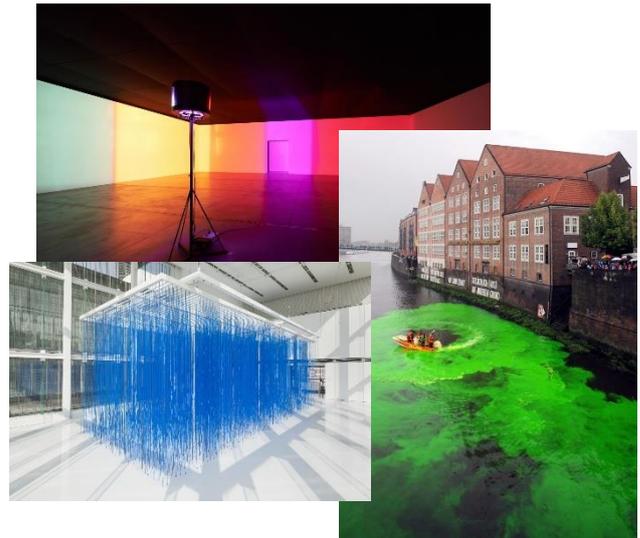
- Reconnaissez-vous votre lieu ?
- Que ressentez-vous face à l'image ?
- Quel rôle a la couleur ?
- Les outils et les effets obtenus sont-ils similaires ? Pourquoi ? Quelles sont les impressions ?
- Est-ce que c'est toujours une photographie ?
- Faire des catégories par couleur, monochromes ? Cela donne les mêmes impressions ?
- Est-ce qu'il y a une différence entre l'effet recherché et l'effet obtenu ? Vu par vous ou vos camarades ?

Vocabulaire :

- Teinte
- Saturation
- Intensité
- Monochrome
- Matérialité
- Détournement
- L'espace réel/ressenti
- La ressemblance

Références :

- Henri Matisse, L'atelier rouge
- Eliasson Olafur, Sua fogueira cósmica (Your cosmic campfire), 2011
- Jesus Rafael Soto, Pénétrable BBL bleu, 1999
- Nicolás García Urriburu, coloration du Grand Canal, Venise, 1968 (3 Km d'eau du Grand Canal coloré en vert)
- La multiplication des pains et des poissons (espace doré), vers 520 après JC, Mosaïque de la Basilique San Apollinare Nuovo de Ravenne

Évaluation :

Autoévaluation : Fiche d'évaluation par compétences + réponse au sujet + note d'intention

- L'espace est différent de son origine
- La couleur joue un rôle
- La diversité des outils utilisés