

Aussant Sarah

Option Cinéma

Niveau: Lycée, classe de 1ère option.

Oeuvres de référence:

“Muto”, Blu, 2008

<https://www.youtube.com/watch?v=uuGaqLT-gO4>

Muto est une animation en stop motion de l'artiste peintre et vidéaste Italien Blu. Il peint au fur et à mesure ses créatures, les mettant en scène sur les murs des rues de Buenos Aires et de Baden (Argentine). Au travers des successions rapides d'images en noir et blanc, avec des bruitages simples, sans paroles (parfois des baragouinements inaudibles), l'artiste raconte l'évolution humaine.

On entend au début, les bruits de la ville avec les voitures qui passent, de même que l'on peut apercevoir les passants qui circulent sur les trottoirs. L'animation, peinte directement au mur, se fait par effacements et recouvrements, rythmée par les sons et bruitages qui ponctuent les actions. On peut parler d'un parcours, aussi bien dans l'espace urbain, que narratif. Les murs et les sols sont investis, les créatures jouent aussi avec leur environnement, comme lorsqu'un personnage avale les feuilles de papier collées au mur. Il y a une interaction avec l'espace réel. On peut aussi se rendre compte du mouvement, par ce procédé d'effacement et de recouvrement, cela laisse des traces.

Il s'agit d'une constante évolution, d'une mutation permanente, tout le temps en mouvement, et assez rapidement. Il y a peu de moments de “respirations”. Le déroulement de l'animation se fait aussi bien en extérieur qu'en intérieur, la transition se fait au travers d'un trou dans le mur (un trou à rat?).

Ce qui est intéressant dans ce film, au travers du street art, d'une animation murale, il y a une démarche sociale et politique. En effet, le film, par des métaphores, fait travailler l'imagination et l'esprit de déduction du spectateur. Le film suit une narration linéaire, un personnage sort du mur, puis, il évolue progressivement, en même temps que l'environnement qui change.

L'artiste utilise son art pour faire passer un message, et apporter un regard critique sur le monde.

Notons que Blu est un artiste activiste et militant, qui laisse une gratuité d'accès à son art. L'idée étant de démocratiser l'art.

Entrée du programme:

Niveau: 1ère Option.

PRESENTATION DES PRATIQUES, DES PRODUCTIONS PLASTIQUES ET RECEPTION DU FAIT ARTISTIQUE (RELATION OEUVRE/ESPACE/AUTEUR/SPECTATEUR)

Présentation de l'oeuvre

Exposer, mettre en scène la production, solliciter le spectateur

- Présence matérielle de l'oeuvre dans l'espace de présentation
- Conditions et modalités de la présentation
- Sollicitations du spectateur

Problématique:

En quoi l'espace public peut-il devenir un espace engagé au travers une pratique plastique?

Enjeux et objectifs en classe de 1ère option:

En 1ere option, des élèves ayant suivi l'option en classe de seconde, d'autres non, les grands objectifs de celle-ci sont conservés pour l'enseignement de spécialité de la classe de première :

- de développer et d'étayer la pratique plastique et artistique de l'élève ;
- d'enrichir la culture artistique et d'élargir les représentations culturelles des élèves ;
- de rendre attentif aux données et aux dimensions sensibles des pratiques plastiques ;
- de développer de la curiosité pour la création artistique et la culture en général ;
- d'accompagner l'élève dans les choix qu'il effectue concernant son parcours de formation au lycée ainsi que ceux portant sur son orientation vers les études supérieures.

Au niveau de la classe de première, premier palier du parcours de la spécialité au cycle terminal, ils sont complétés ou renforcés des objectifs suivants :

- la compréhension de la nature et de la diversité des démarches artistiques, de leurs présentations et réceptions ;
- l'engagement d'une réflexion sur le statut de la pratique et de la technique dans l'expression artistique ;
- l'interrogation sur les conditions et les enjeux de la création artistique dans des contextes historiques et culturels précis.

<p><u>Incitation:</u> “ Les couloirs du lycée, sont ta rue, tu as la parole, laisse parler les murs”</p>	<p>Séquence de 4 séances Niveau: 1ère option</p>
<p><u>Problématique:</u> En quoi l'espace public peut-il devenir un espace engagé au travers une pratique plastique?</p>	<p><u>Entrée du programme:</u> Présentation de l'oeuvre Exposer, mettre en scène la production, solliciter le spectateur - Présence matérielle de l'oeuvre dans l'espace de présentation - Conditions et modalités de la présentation - Sollicitations du spectateur</p>
<p><u>Séance 1:</u></p> <p><u>Consignes:</u> Etape 1: Réfléchis à une cause à laquelle tu souhaites sensibiliser. Etape 2: Procède à un repérage des lieux du lycée. Croquis, notes, photographies. Choisis un espace du quotidien (coin, recoin, mur d'un couloir, sol...) que tu souhaites valoriser, ou qui t'inspire. Etape 3: Réfléchis à la traduction graphique de ton propos. Pertinence et compréhension.</p> <p><u>Contrainte:</u> Tirer parti des caractéristiques du lieu et les exploiter dans la production plastique.</p> <p><u>Objectif:</u> Amener l'élève à réfléchir l'espace public comme espace d'exposition. Prendre possession de son espace, prendre en compte l'accessibilité de la production.</p> <p><u>Technique:</u> libre.</p> <p><u>But:</u> Faire dialoguer de manière cohérente un espace avec une production. Penser à l'intention (message) et la réception.</p> <p><u>Etayage:</u> suivi individuel et personnalisé.</p>	<p><u>Séance 2:</u></p> <p>Point avec les élèves pour savoir où ils en sont dans l'avancée des travaux. Si chacun a défini son espace. Terminer les recherches pour ceux qui ont du retard.</p> <p><u>Objectif:</u> Amener l'élève à définir une pensée claire autour de ce qu'il souhaite transmettre comme message.</p> <p><u>Etayage:</u> Accompagnement personnalisé et individuel.</p>
	<p><u>Séance 3:</u></p> <p><u>Références montrées:</u> Ernest Pignon Ernest, Blu “Muto”, Miss Tic, Space Invader, Banksy, Ossario, Shepard Fairey.</p> <p><u>Objectif:</u> Amener l'élève à consolider son projet, l'intégrer dans l'espace, et à penser aux modalités de présentation.</p> <p>Point avec les élèves. Poursuite et fin des productions.</p>
	<p><u>Séance 4:</u></p> <p>Séance de présentation des productions, de verbalisation. Parcours dans l'établissement. Visibilité des productions.</p> <p><u>Objectif:</u> Amener l'élève à avoir un regard critique sur son travail, ainsi qu'un discours argumenté.</p> <p><u>Etayage:</u> Echange avec les élèves. Questions. <u>Discussion.</u></p>

Dispositif pédagogique:

Au travers de cette séquence, il est proposé aux élèves d'investir l'espace public du lycée,. De penser le lieu comme source d'inspiration, sa fréquentation et sa visibilité et les aspects pratiques pour la réalisation de la production.

Les élèves sont aussi invité à réfléchir aux choix techniques, et au message qu'ils souhaitent transmettre dans l'espace choisi. L'importance de ce que l'on souhaite transmettre, profiter de l'espace de l'établissement pour partager des revendications, des contestations, le lycée étant aussi un lieu de passage, de communication et d'échanges, et de formation citoyenne. Rappelons le droit de manifester des lycéens.

Cette séquence met l'accent sur l'ancrage du réel, la perception de l'espace public comme support de multiples pratiques.

Prendre en compte l'environnement quotidien, ainsi que les passages et circulations occasionnés, faire dialoguer l'espace, la production, les spectateur, sans oublier le message de la production. Mettre en avant l'univers et l'identité des élèves.

Permettre un autre regard sur l'espace du quotidien.
Se réapproprier l'espace du quotidien.

Modalités d'évaluation::

- Je suis capable d'inscrire ma production dans l'espace public.
- Je suis capable de transmettre une intention, un message, de manière compréhensible et cohérente.
- Je sais argumenter mes choix plastiques et justifier les moyens utilisés.
- Je prend en compte un public dans la réception de ma production. Accessibilité, visibilité.

Compétences convoquées:

Expérimenter, produire, créer	Exposer l'oeuvre, la démarche, la pratique	Mettre en oeuvre un projet artistique individuel
L'élève est capable de choisir et maîtriser ses propres moyens d'expression en fonction d'un projet, d'expérimenter des langages plastiques et des techniques au service de ses intentions, de tirer parti de ses découvertes et des techniques.	L'élève est capable d'engager un dialogue sur son travail et celui de ses pairs en motivant des choix et écoutant des observations.	L'élève est capable de s'engager dans une démarche personnelle, en appréhendant sa nature, ses contenus et sa portée, en justifiant des moyens choisis.

Hypothèses de travaux d'élèves:

Travaux bidimensionnels:

- Réalisation d'affiches (peinture, dessin, collages)
- Projections
- Création de pochoirs
- Création de typographie, intégration de textes, mots.

Travaux tridimensionnels:

- Installation

Compétences convoquées:

Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive

Expérimenter, produire, créer

Choisir et expérimenter, mobiliser, adapter et maîtriser des langages et des moyens plastiques variés dans l'ensemble des champs de la pratique.

S'approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique.

Mettre en œuvre un projet artistique individuel ou collectif

Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques.

Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique, en anticiper les difficultés éventuelles pour la faire aboutir.

Exposer l'œuvre, la démarche, la pratique

Prendre en compte les conditions de la présentation et de la réception d'une production plastique dans la démarche de création ou dès la conception.

Exposer à un public ses productions, celles de ses pairs ou celles des artistes.

Dire et partager sa démarche et sa pratique, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.

Être sensible à la réception de l'œuvre d'art, aux conditions de celle-ci, aux questions qu'elle soulève et prendre part au débat suscité par le fait artistique.