

Séquence - 2 séances

Matière - Corps/geste

**De la matière sculptée
au corps dansé**

Sommaire

1/ Analyse du corpus

Tête de génie de la montagne Yamabiko - milieu du XXe siècles

Masque Dada de Marcel Janco - 1929

Croisement du corpus

2/ Problématiques

3/ Notions

Programme

Objectifs élèves

4/ Séquence - De la matière sculptée au corps dansé

Séance 1

Séance 2

5/ Qu'est-ce qu'on a appris ?

Tête de génie de la montagne Yamabiko

Terre cuite peinte, fibre, métal (grelot), bois (manche)

Formel :

- Objets hétéroclites, hybridité des matériaux
- Expression grotesque, mais qui reste anthropomorphe
- Bois sculpté, peint et décoré - témoigne d'une pratique artistique

Fonctionnel :

- pratiques rituel, religieuses, célébration de la nature ou d'esprits
- Performances, pièces de théâtres, sert à incarner des divinités / esprits liés à la nature sauvage
- objet manipulable, le manche agit comme extension du corps. Amplification du geste. Les grelots renforcent l'hypothèse que l'objet est vecteur d'expression sonore.

Poétique :

- Structure mobile, prolongement de l'humain vers le divin, un médiateur entre le monde terrestre et spirituel.
- masque, personnification d'une force naturelle / divinité des montagnes
- Connexion entre l'Homme et son environnement

Masque (1919) de Marcel Janco

Papiers collés, carton, ficelle, retouches gouaches et pastel

Formel :

- matériaux modestes et hétéroclites
- Volumes saillants et superpositions
- Esthétique cubiste et fragmentée, asymétrique
- Visage exagéré, déformé, expression grotesque qui donne une allure théâtrale rappelant les masques antiques

Fonctionnel :

- Performance dadaïste, anonymisation du porteur
- Transforme l'artiste en acteur d'un rituel artistique et subversif
- Renvoie à l'art primitif perçu comme plus authentique et expressif, c'est une inspiration majeure
- Objet hybride entre sculpture, costume et objet rituel

Poétique :

- Matériaux simples qui décloisonnent l'art de la vie quotidienne
- Le grotesque fait écho à la valeur dadaïste, la transgression, le bouleversement des traditions + rejet de l'art occidental et de sa vision académique de la beauté

Croisement du corpus

Renforce le lien entre le corps humain, le monde symbolique et l'environnement

1/ Transformation du porteur :

- extension physique
- Interaction avec le corps
- Théâtralisation du corps

2/ Interactions avec le son et le mouvement

- Amplification du geste
- Sonorité
- Implique une dimension kinesthésique

3/ Esthétique hybride et matériaux hétéroclites

4/ Arts primitifs

5/ Fonction rituelle, spirituelle et évocatrice

Problématiques

Comment l'assemblage d'éléments hétérogènes peuvent être au service d'une continuité narrative tout en interrogeant les tensions entre diversité et unité dans l'œuvre finale ?

Des objets et matériaux non artistiques peuvent-ils devenir une sculpture ?

Comment créer une narration cohérente en confrontant des fragments hétérogènes ?

Dans quelle mesure un objet peut transformer le geste et la présence de l'artiste ?

Matière - Corps/Geste

Programme

Narration visuelle : mouvements et temporalités suggérés ou réels, dispositif séquentiel et dimension temporelle, durée, vitesse, rythme, montage, découpage, ellipse

La transformation de la matière : les relations entre matières, outils, gestes; la réalité concrète d'une œuvre ou d'une production plastique; le pouvoir de représentation ou de signification de la réalité physique globale de l'œuvre.

Objectifs élèves

- concevoir des artefacts fictifs liés à des rituels imaginaires, tout en réfléchissant à leur fonction symbolique ou narrative.
- comprendre que des rébus peuvent devenir composants artistiques. Une œuvre d'arts n'est pas déterminé par la noblesse des matériaux utilisés.
- prendre conscience de l'incidence de la présence de la matière dans sa relation au geste créateur (opérations plastiques) ainsi qu'avec le corps

Séance 1 - Conception et fabrication de l'objet rituel

**Un archéologue a découvert un artefact utilisé dans des danses rituelles ou le corps donne vie à son rôle. Votre mission est de concevoir cet objet.
(extension du corps, capable de raconter une histoire à travers le mouvement)**

Contraintes :

- utilisation de matériaux « pauvres »
- pas de colle, pas de scotch
- cohérence visuel malgré la disparité des matériaux

Voici des indications à donner individuellement si certains élèves ont des difficultés à envisager les fonctions et causes de leur objets rituel :

- « Comment honorer la lune ? »
- « Comment célébrer la fin de l'hiver ? »
- « S'assurer d'une bonne récolte »

Séance 2 - mise en scène de l'objet rituel

Leur mission : mettre en usage l'artefact durant une danse, en pensant à son interaction avec le corps durant une danse rituel.

Idéalement : Séance interdisciplinaire

- travailler avec le professeur de français sur la mise en voix et théâtralisation. Les élèves conçoivent une pièce de théâtre ou l'objet créé en arts plastique figure comme accessoire.
- travailler avec le professeur d'éducation physique et sportive en lien avec le danse et les arts du cirque. Les élèves se livrent à une performance élaborée en groupe qui sera évaluée en fin de séquence. Ils mettront en scène leur objets dans leur danse.

Réalistiquement : Durant le stage

Projection en début de séance « Le Zaouli, musique et danse populaires des communautés gouro de Côte d'Ivoire » : <https://youtu.be/b48CRlll54c>

- Photographies ton artefact durant son utilisation. Imagine un rituel, en pensant à son interaction avec le corps. Fais vivre le mouvement dans une image fixe. Penses à la posture, à l'énergie des gestes et à la façon dont l'objet prolonge ou transforme le corps. L'objectif est que, même sans bouger, la photographie raconte une histoire.

Séance 2 - mise en scène de l'objet rituel

Référence à apporter en fin de séquence, sur la mise en scène

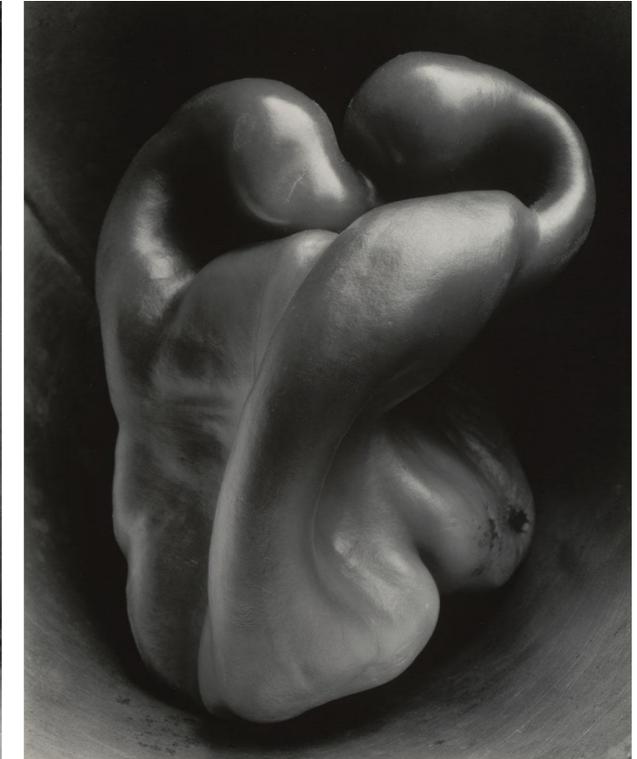
Oskar Schlemmer Triadic Ballet
(1922)

Hussein Chalayan, After Words
(2000)

Loie Fuller Danse serpentine
(1905)

Edward Weston Pepper No. 30
(1930)

Qu'est-ce qu'on a appris ?

- **Apprendre à composer avec le réel et à faire des choix réfléchis en s'appropriant la matière dans une visée artistique et narratif.**
- **Produire une création en exploitant des matériaux existants, en tenant compte de leurs qualités plastiques (couleurs, textures, etc.).**
- **Expérimenter différents modes d'assemblage sans recourir à l'utilisation de colle.**

Master 1 MEEF arts plastiques

Perine

Nicolas

Gwendoline

Baptiste