

LE CORPS

Pistes pédagogiques
Dans le cadre du partenariat
Inspection Académique
Artothèque de Pessac

Dossier réalisé par :
Joëlle Lauriac - Conseillère Pédagogique Circonscription de Cestas - Pessac
Yves Legay - Conseiller Pédagogique Départemental d'Arts Visuels

SOMMAIRE

NOTE A L'ATTENTION DES ENSEIGNANTS	Page 3
<u>I - LE CORPS REPRESENTÉ</u>	Page 4
A- LE DESSIN DU CORPS	Page 4
B - « C'EST MOI ! »	Page 4
C - « IL FAUT ÊTRE DEUX POUR FAIRE UNE IMAGE »	Page 5
D - LE PORTRAIT DE CLASSE	Page 5
<u>II - LE CORPS MORCELÉ</u>	Page 5
<u>III - LE CORPS SCULPTURE</u>	Page 6
<u>IV - LE COPRS EMPREINTE</u>	Page 7
<u>V - LE CORPS MUTANT</u>	Page 8
<u>BIBLIOGRAPHIE COMMENTÉE</u>	Page 10

NOTE A L'ATTENTION DES ENSEIGNANTS

Les pistes de travail que nous vous proposons sont destinées, pour la plupart, aux cycles 2 et 3. Elles ne constituent pas des modèles à suivre in extenso. Il vous appartient de les adapter ou de les compléter en fonction des besoins de vos élèves et des objectifs d'apprentissage que vous aurez définis pour votre classe.

Ces propositions s'inscrivent dans le cadre des programmes de 2002 : elles visent l'articulation entre « le plaisir de faire et une approche culturelle ».

Pour cela, nous vous proposons, grâce au partenariat avec l'Artothèque de Pessac, des mises en réseaux d'œuvres plastiques mais également, pour favoriser les liens entre les différents domaines, d'œuvres littéraires (Poésie et Littérature de Jeunesse) qui pourront constituer une partie de la culture commune de votre classe.

Souhaitons que vous y trouviez, vous aussi, du plaisir !

I - LE CORPS REPRÉSENTÉ : POUR TOUS CYCLES

A - LE DESSIN DU CORPS

Il s'agit de réaliser de visu des croquis en plan moyen -c'est à dire de la tête aux pieds- d'un camarade de classe.

Ce travail s'effectuera de préférence sur un carnet de croquis qui permettra à chaque élève de garder la trace de ses différents essais et d'y revenir (sinon faire utiliser des feuilles de papier de format A5).

Les élèves observent les croquis et en choisissent un.

Voir l'œuvre d'Eric Dalbis, sans titre, 1996.

Si la représentation du corps pose trop de problèmes aux enfants, la difficulté peut être contournée en utilisant des personnages découpés dans des images de magazines.

A l'aide d'une fenêtre de 5cm sur 5cm, chacun isolera ensuite un élément qu'il reproduira en plus grand soit en se servant d'un photocopieur, soit en redessinant l'élément choisi.

L'élève peut dessiner directement sur du papier kraft, à main levée, à l'aide d'un pinceau trempé dans de la peinture noire.

Au cours de cette activité, favoriser l'amplitude du geste et l'occupation de la surface de la feuille mise à disposition.

Des consignes supplémentaires introduiront des variantes, par exemple :

- l'élément du corps choisi pourra être, par exemple, lié aux sens (l'ouïe, l'odorat, la vue et le goût et le toucher)

- on choisira un élément du corps « que j'aime bien » ou « que je n'aime pas ».

B - « C'EST MOI ! »

Faire une photographie de son corps puis l'entourer d'ensemble d'images racontant son histoire. C'est une manière de parler de soi, de son intimité. On s'expose ainsi au regard des autres.

Il s'agira de travailler l'agencement entre les différents éléments, les couleurs.

Chaque élève réfléchira à la composition mise en place : place de la photographie d'identité, centrée ou non, au début ou à la fin de la composition...

Un titre peut être donné à la production. Il est possible d'écrire des mots ou un texte en complément à cette production plastique.

C - « IL FAUT ÊTRE DEUX POUR FAIRE UNE IMAGE »

A l'aide d'un appareil photographique, chaque élève réalise le portrait d'un camarade de son choix. Attention aucun enfant ne doit être choisi deux fois. Celui qui est photographié peut prendre une pose, s'installer dans un lieu, porter un attribut ou un objet de son choix, par exemple un costume particulier, un chapeau, un nez de clown...

Voir l'œuvre d'Isabelle Kraiser, sans titre, 2004/05.

Celui qui photographie doit réfléchir au cadrage et à l'angle de vue et, si cela est possible, réaliser au moins 5 photographies différentes.

Le photographe choisit une photographie parmi les cinq effectuées ; il doit justifier son choix, donner un titre et dater la prise de vue.

Aide possible: faire observer aux élèves des portraits photographiques et picturaux.

D - LE PORTRAIT DE CLASSE

Observer une photographie de classe traditionnelle.

Rechercher d'autres mises en scènes avec les élèves et prendre de nouvelles photographies de la classe.

Faire observer et comparer les effets obtenus.

Faire aussi observer des photographies officielles, des photographies de conseils d'administration, de mariage,...

De nouveau faire réaliser d'autres clichés et observer les transformations.

II - LE CORPS MORCELÉ

« Se raconter par des photographies de son corps » afin de prendre en compte sa différence, son identité.

A l'aide d'un appareil, si possible numérique car plus souple d'utilisation, réaliser des photographies de son propre corps. L'enfant peut demander à un autre élève de réaliser des photographies de lui-même en suivant ses instructions.

Il est important de réaliser un certain nombre de clichés, au moins une dizaine, voire beaucoup plus en fonction de son projet, afin que l'élève puisse opérer un choix.

Faire observer les photographies et chercher une idée d'agencement en fonction d'une thématique qui devra être perceptible par les autres élèves de la classe.

La composition pourra aligner les éléments sur un axe vertical ou horizontal, les faire se superposer, être séparés...

Il est possible de jouer avec la taille des images, de multiplier les plans (gros plan, plan moyen, plan rapproché,...) de varier les angles de vue (plongée, contre-plongée, vue de face, vue de dos, vue latérale,...).

Il est possible de jouer sur la couleur des photographies par exemple noir et blanc, ou encore de travailler dans des dominantes colorées.

A ce stade, il est intéressant de montrer des productions d'artistes ou de faire référence aux œuvres de l'artothèque afin de voir comment des artistes se sont approprié cette démarche.

Voir l'œuvre de Jacques Perconte, corps numériques, 2003.

Pour les élèves du cycle 3, il est intéressant de travailler sur l'idée de la différence en jouant sur les éléments corporels qui les caractérisent : « qu'est ce qui me caractérise ? ». A quoi suis-je identifiable ? Suis-je unique ? A quels signes mes camarades me reconnaissent ils ? Et pour moi, quels sont mes autres signes de reconnaissance ? (grains de beauté, cicatrice, couleur de peau, chevelure), ...

III - LE CORPS SCULPTURE

Réaliser un corps en trois dimensions à partir d'attitudes croquées lors des séances d'éducation physique par exemple. Un élève recherche une position que ses camarades représentent par un croquis.

Voir l'œuvre d'Eric Dalbis, sans titre, 1996.

De retour en classe, chacun choisit un dessin qui servira de support à la réalisation en trois dimensions.

A l'aide d'un fil de fer souple, il recrée l'attitude représentée par le croquis, puis il entoure ce dernier par des bandes de papier journal afin de créer du volume. Ensuite, il trempe l'ensemble dans du plâtre liquide et suspend son volume pour le faire sécher.

Quand elle est sèche, l'enfant peut peindre sa sculpture de la couleur de son choix.

Autre piste pour réaliser une sculpture à partir de son corps.

Pour cela il faut du carton de grand format et une source lumineuse (le soleil par exemple).

Dessiner sur le carton l'ombre portée d'un élève. En fonction de la position du soleil, l'ombre pourra être plus ou moins étirée.

A l'aide d'une paire de ciseaux, découper la silhouette, à l'exception des pieds qui restent solidaires de l'ensemble du carton qui entoure l'ombre.

Relever la silhouette qui doit tenir debout grâce au socle réalisé par la forme évidée.

Photographier le modèle et sa représentation, observer et comparer les différences.

Ces sculptures peuvent être installées dans un espace extérieur ; observer, photographier et noter la modification de l'espace par ces volumes.

Voir l'œuvre de Patrick Tosani, CDD 34, 1996.

IV - LE CORPS EMPREINTE

On peut aisément prendre des empreintes de différentes parties de son corps.

- La plus connue, l'empreinte digitale, permet aux jeunes élèves de découvrir puis de comparer avec celles de ses camarades, ces réseaux de lignes qui font leur identité.

Voir l'œuvre de Richard Long, Sans titre, 1994, disponible à l'artothèque.

- L'empreinte de sa (ou de ses) main(s) sera effectuée avec des matériaux divers : sur une feuille avec de la peinture épaisse, dans du sable humide ou de la pâte à modeler ; penser à les prendre en photo pour en garder trace. On peut aussi utiliser de la pâte qui durcit à l'air ou encore de la pâte à sel.

L'empreinte des pieds sera marquée elle aussi en utilisant de la peinture ou du sable humide.

On pourra jouer à créer des réseaux d'empreintes qui seront-elles aussi photographiées et pourront être réutilisées pour imaginer des histoires.

A l'occasion d'une sortie faire observer aux élèves des empreintes d'animaux. On pourra les identifier à l'aide d'une clef d'identification trouvée dans un guide de la nature.

- Pour prendre l'empreinte de son corps on peut, en classe de neige par exemple, « se laisser tomber » dans de la neige fraîche. On se relèvera délicatement sans piétiner sa trace.

On peut aussi s'allonger sur un sol bien net et faire entourer son corps par un camarade avec des éléments naturels - par ex des feuilles, des aiguilles de pin...

Là encore on se relèvera avec délicatesse et photographiera le négatif du corps. On peut même faire poser le sujet allongé, à côté de sa silhouette de feuilles et prendre une photo.

Voir l'œuvre d'Ana Mendieta, Silueta Works in Iowa, 1976/78.

Prendre l'empreinte de son visage. Attention, cette dernière proposition est à réserver aux plus grands (**CM2**) calmes et patients.

Pour cela il faut enduire le visage d'une crème grasse, de type Nivéa, ou de vaseline.

Disposer sur le visage, en les tassant bien pour en marquer les contours, des bandes de papier absorbant très humides. Laisser un espace sous le nez ou percer des orifices qui permettront de respirer.

Prendre des bandes plâtrées (en vente en pharmacie). Les humecter selon la notice et les disposer sur le masque de papier absorbant qui recouvre le visage.

Là encore, penser à laisser un espace de respiration !

Laisser prendre sur le visage - sans bouger - un peu moins de temps que sur la notice. « Démouler » délicatement. Laisser sécher posé à plat sur une table. Découper, à l'aide de ciseaux pointus, les ouvertures des yeux.

On obtient des effigies de plâtre très ressemblantes qui, décorées, pourront devenir des masques expressifs.

Voir les œuvres de Guy Limone, Karl et Makram, 1999, disponibles à l'artothèque.

V - LE CORPS MUTANT

Le corps est mis en jeu par des procédés plastiques qui le transforment.

Il est possible de révéler son identité en la cachant par une métamorphose. Ce jeu de « cacher-montrer » est aussi significatif de notre personnalité.

Le plus simple est de travailler sur son visage, en le maquillant.

La couleur, le trait pourront mettre en valeurs des expressions comme l'étonnement, le chagrin, la peur, la colère, la tristesse, la joie, la gaieté,...

Penser à faire le lien avec le patrimoine architectural : par exemple faire observer les mascarons qui ornent les façades de certaines demeures bordelaises du XVIIIème siècle...

Ce travail peut être également réalisé à partir d'une photographie d'identité qui sera agrandie à la photocopieuse avant d'être transformée par chaque élève, à sa guise.

Les interventions plastiques peuvent se réaliser

- ✓ à l'aide de divers outils par exemple un feutre fin noir, une plume trempée dans de l'encre, un stylo « blanco »...
- ✓ en variant les gestes : on peut griffer, raturer, tacher...

On observera et analysera ensuite les effets obtenus en les mettant en relation avec les interventions adéquates.

Pour les cycles III, voir les œuvres de Cédric Couturier, Corps fragmentés réagencés, 2003, disponibles à l'artothèque.

BIBLIOGRAPHIE* COMMENTÉE

DU CORPS REPRÉSENTÉ AU CORPS PRÉSENTÉ

- **Le corps**

- **Les silhouettes** - Collection Tralal'art, Nathan (P)

Des silhouettes préhistoriques à contemporaines, peintes, esquissées, sculptées, en mouvement ou immobiles, réalisées par des artistes célèbres ou inconnus. Les images se répondent sur une double page avec, quelquefois, des interpellations à l'enfant lecteur.

- **De la tête aux pieds** - H. Percy - Collection à petits pas vers l'art, Les livres du Dragon d'Or, diffusion Hatier (P) (CDDP)

Un album pour découvrir des représentations du corps humain dans des tableaux célèbres de tous les temps en regardant plus précisément des détails de ces mêmes tableaux.

- **Le musée du corps** -C. Desnoëttes - Réunion des Musées Nationaux (C) (CDDP)

Un album sur le même principe que le précédent.

- **Charmes** - Peintures et textes réunis par A. Rosenstiehl - Collection de Peinture, Editions Autrement (C)

Un petit album d'art qui marie peinture et littérature pour célébrer le corps. A partir du CM.

- **Et ma tête, alouette !**- Images choisies par M. Houblon - Tourbillon (C)

Des dessins, photos et reproductions d'œuvres célèbres qui mettent en scène le corps ou des parties du corps d'hommes, de femmes et d'enfants.

- **Noire et blanche de Man Ray** - A. Castant - Editions Scala/ Scéren (CNDP) (P)

Découverte de cette œuvre photographique et de son contexte. En fin d'ouvrage quelques documents et pistes pédagogiques.

Pour adultes et élèves de CM / Collèges.

- **Dada n° 92 : « La main »** - Mango (P)

Un hommage à la main : mains de tous les temps, de toutes les cultures, ateliers photos, jeux de mains, mains maquillées...

- **Dada n°82 : « les 5 sens »** - Mango (P)

- **Dada n°105 : « La gourmandise »** - Mango (P)

Un hommage à la gourmandise et à la bouche dans l'art.

- **Dada n°70 : « Léonard de Vinci »** - Mango (P)

L'une des figures emblématiques de la Renaissance italienne : sa vie, son œuvre - dont un article « le corps à la loupe » - mais aussi « les Jocondes » et des ateliers de création.

- **Il était une fois Léonard de Vinci Collection Musée en herbe, Casterman** (P)

Un incontournable, très complet sur les différentes facettes de l'œuvre du grand artiste et des techniques qu'il utilisait pour représenter le corps humain.

- **Agathe** - P. Teulade J.C. Sarrazin- L'Ecole des Loisirs (C)
Agathe, la petite fourmi découvre le corps humain. Un album pour découvrir notre quotidien sous un point de vue différent et à une échelle différente.

Pour le cycle 2.

- **Devine qui fait quoi, Une promenade invisible** - Gerda Muller - L'Ecole des Loisirs (C)
(P)

- **Modigliani** - Mila Boutan - Editions Mila Albin Michel Jeunesse (CDDP)

Etude d'un personnage issu d'un tableau. Le document comprend un cahier atelier et une grande reproduction de tableau.

Dans cette même collection sont proposés : Soutine, Renoir, Gauguin, Degas.

- **Le portrait**

- **Les visages** - Collection Tralal'art, Nathan (P)

Des œuvres d'art de toutes les époques et des jeux sur le thème des visages.

- **Dada n°69 : « Portrait »** - Mango (P)

Le portrait « image de soi, images des autres » avec des techniques différentes et une question commune : y a-t-il ressemblance entre le modèle et son portrait ?

- **Les portraits** - Collection Mes premières découvertes de l'art, Gallimard (P)

Des portraits et autoportraits de toutes sortes : fidèles, déformés, drôles...

- **Du Visage au Portrait** - Collection Chercheurs d'art, Service culturel du musée du Louvre (P)

Diversité des formes, des styles et des fonctions des portraits à travers une trentaine d'œuvres du Louvre. Pour le cycle 3 (CM) et plus.

- **Picasso Les tableaux de Pablo** - Sylvie Girardet, C. Merleau-Ponty, N. Salas - Seuil Jeunesse (P)

Une nouvelle façon de représenter le corps et de faire des portraits.

- **Dada n°96 : « Botticelli »** - Mango, Musée Luxembourg (P)

La vie et quelques œuvres- dont des portraits de femmes - du maître florentin.

- **Portraits en pied des princes, princesses et autres bergères des contes de notre enfance** (C)- Jo Hoestlandt N. Novi - Editions Thierry Magnier

Des références à de célèbres contes de fées et des pastiches d'œuvres non moins célèbres pour les illustrer. Pour le cycle 3.

- **Expressions d'énergumènes photos, paroles et dessins d'enfants** - Editions Play Bac, diffusion Hatier (P)

Des portraits d'enfants (photos en noir et blanc) avec parfois, en regard, des mots d'enfants.

- **Têtes** - Agnès Rosenstiehl - Petite Collection de Peinture, Editions Autrement (C)

De drôles de portraits et des jeux de langue (expressions avec le mot « tête ») pour le cycle 3.

- **Regarde avec Arcimboldo** - Gamma Jeunesse (CDDP)

- **Le corps transformé**

- **Maquillages de fête** - Dessain et Tolra Théâtre du Fil d'Ariane (CDDP)

- **Mains en fête** - Lafeuille et Vérès - Dessain et Tolra (CDDP)
- **Quatre bulles, maquillages pour enfants** -Parmentier et Les quat'bulles de la Compagnie du terrain vague (CDDP)
Maquillages et transformations du visage par trucages (vieillesse, expressions de sentiments...)
- **Maquillages faciles** - B. Van de Wouver - Le petit atelier, Casterman (CDDP)

- **Le corps sculpture**

- **Ousmane Sow** - Pont Des Arts, Paris 1999 - Beaux Arts (P)
Un hors série de la revue « Beaux Arts » réalisé à l'occasion de l'exposition de sculptures d'O. Sow en mai 1999.
 - **Tchibinda** - Sophie Curtil - Collection Kitadi, Musée Dapper (P)
Un récit illustré par des sculptures tchokwe (peuple du centre de l'Angola).
 - **Giacometti Grande Femme, II** - Collection L'art en jeu, Edition Atelier des enfants et Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou (P) (CDDP)
Par un jeu éditorial de mise en page « la grande femme II » apparaît soit toute petite, soit très grande. La technique utilisée dans ce livre pourrait être réutilisée en classe.
 - **Dada n° 75 : « Métissages »** - Mango (P)
Masques et sculptures, art africain, métissage et naissance de nouvelles œuvres.
 - **Ousmane Sow** - Les cahiers ARTEMIOIN n°6 par Charles Juliet (juin juillet 2001) (P)
Les personnages d'Ousmane Sow
 - **Dada n° 37: « Rodin »** - Mango (P)
Une monographie consacrée au sculpteur.
 - **En suivant Rodin, promenade Désinvolte dans l'Art Moderne** - L'Atelier Ecoles de Saint Jean de Braye - (C)
Des réalisations d'enfants de 5 à 11 ans, peintes et sculptées, à la suite de la découverte d'œuvres dans des musées d'Orléans et de Paris. Une mine de pistes pour travailler sur le corps en mouvement.
 - **Rodin sculpteur** - Hélène Pinet Marie Sellier - Collection L'Enfance de l'art, Réunion des Musées Nationaux (P)
A la rencontre de Rodin : de ses carnets de croquis et de ses sculptures (corps, mains...)
 - **Petite tache au pays de Rodin** - Editions du Regard - (CDDP)
 - **Maillol** - Marie Sellier - Collection Des mains pour créer, PARIS Musées (P)
Peintures, sculptures, carnets d'esquisses et de croquis, gravures sur bois... Une ode à « toutes les femmes en une ».
 - **Figurines en pâte à sel** - Nicole Kraehn - Dessain et Tolra (CDDP)
- Mange-moi** - Boris Tissot - Collection L'art buissonnier (CDDP)

- **Documentaires**

- **Le corps** - Ma Première Encyclopédie, Larousse (C)
Pour fin de cycle 2 et début de cycle 3.
- **La vie du corps** - Gallimard Mes premières découvertes du corps humain (P)

Pour le cycle 2.

- **Le corps** - Gallimard Mes premières découvertes du corps humain (C)

Pour le cycle 2.

- **Le corps humain, une formidable machine** - Collection Miroirs de la connaissance, Nathan (C)

Pour le cycle 3 (CM2) et plus.

- **Dada n° 82: « Les 5 sens »** - Mango (P)

***Nota Bene :**

Cette bibliographie n'est pas exhaustive et devra, bien sûr, être actualisée au fil du temps. Les ouvrages ont été sélectionnés à des fins pédagogiques. Certains sont récents, d'autres malheureusement épuisés. Ils sont, pour la plupart, en prêt à la Médiathèque de Pessac (P) et/ ou à celle de Cestas (C) ainsi qu'au CDDP de la Gironde, à Mérignac.

Le magazine « Dada » est en prêt au CDDP de Mérignac.

J. Lauriac - Conseillère Pédagogique - Pessac, Avril 2005 -