

Question de la lumière

Séquence pédagogique de 3 séances de 55 min.

Questions abordées

1. L'utilisation de la lumière et l'ombre dans la pratique artistique. En quoi la lumière (et l'ombre) peuvent-ils être des constituants plastiques d'une œuvre ?
2. Comment les dispositifs de présentation peuvent-ils jouer avec la lumière ? Comment utiliser plastiquement la lumière dans un dispositif de présentation ?
3. La lumière réelle au cœur des pratiques contemporaines : comment plastiquement la mettre en œuvre ? Comment utiliser la lumière comme médium principal d'une production artistique ?

Entrée(s) du programme :

1. La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre

La transformation de la matière : les relations matières/ outils/ gestes.

Les qualités physiques des matériaux : les matériaux et leur potentiel de signification dans une intention artistique.

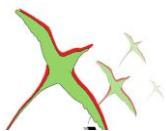
2. L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre.

L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre. Les dispositifs de présentation; l'exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres.

Objectifs de la séquence :

- ➔ **Objectif 1** : Mettre l'élève en situation d'expérimenter la lumière (et de l'ombre) en tant que matériau artistique.
- ➔ **Objectif 2** : 1) Mettre l'élève en situation d'expérimenter de nouveaux matériaux et dispositifs de présentation. 2) Lui permettre de prendre conscience des incidences liées à l'usage de ces nouveaux matériaux : nature de la production artistique, mode de présentation et/ou de diffusion.
- ➔ **Objectif 3** : 1) Mettre l'élève en situation d'expérimenter la lumière comme médium principal d'une production artistique. 2) Mettre l'élève en situation d'expérimenter la lumière comme médium principal d'une production artistique. 3) Permettre à l'élève en tant que spectateur, de vivre une expérience sensible de l'œuvre. 4) Permettre à l'élève de recourir à des outils numériques (en tant que trace et création artistique).

Séance 1 - Expérimentation 1 :

- **Organisation du groupe classe** : groupe de 2 ou 3. Dans la salle arts plastiques.
- **Matériel** : un cône et un cube en papier blanc (réalisés dans des feuilles A4).
- - différentes lampes (torches, guirlande de led, lampe de bureau...).
- matériel collectif de la classe : tissus noirs ou blancs, grands cartons, scotch, fil de pêche, papier aluminium...
- - la salle dispose de rideaux obturant la lumière extérieure.
- - 1 Ipad par groupe.
- **Déroulement de l'expérimentation** :
Temps d'expérimentation :
- Distribution à chaque groupe d'un cône et d'un cube, des lampes torches et d'un APN. Mise à disposition du matériel collectif et des autres lampes.
- Réalisation d'une photographie de leur production (projetée lors de la mise en commun).

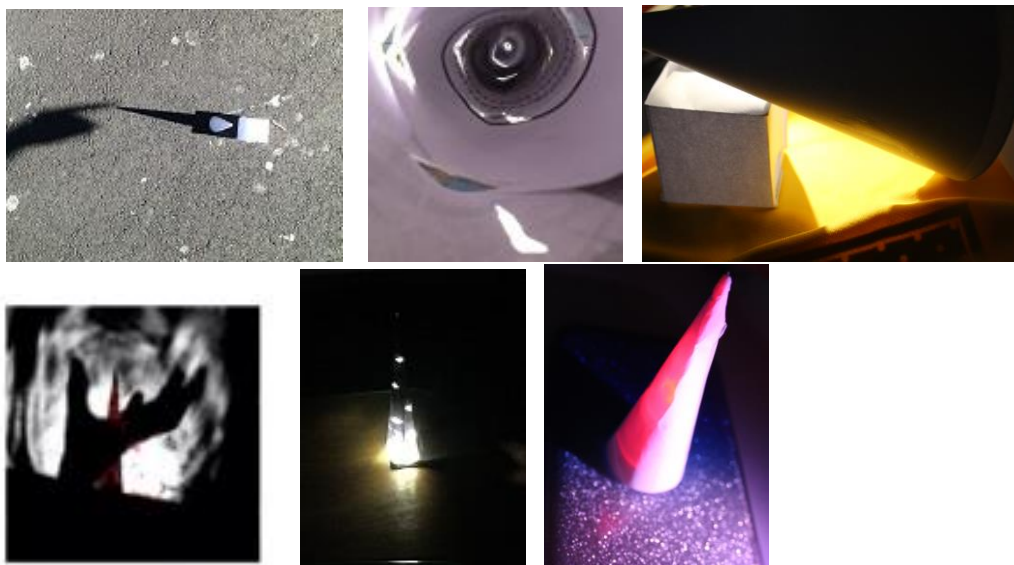
Etapas	Enseignant	Observables élèves
Demande	<p>cherchez des solutions pour donner à voir une production artistique où la lumière (et l'ombre) serait un matériau de l'œuvre.</p> <p>Consigne : possibilité de modifier les deux volumes imposés.</p>	<p>* Repérer la capacité de l'élève à comprendre les enjeux de la demande, à la reformuler.</p>
Expérimentation	<p>Les élèves ont un temps limité (20mn) pour dessiner une silhouette dans l'une des formes géométriques de leur choix.</p> <p>la fiche pédagogique du musée Dierx sur « la lumière » pourrait être exploitée comme prolongement afin de consolider les acquis liés à la fin de l'expérimentation 1.</p>	<p>* repérer la manière dont les élèves entre dans une démarche exploratoire, en cherchant des solutions.</p> <p>* repérer la capacité de l'élève à trouver des solutions pertinentes.</p> <p>*repérer la capacité de l'élève à prendre des risques.</p>
Mise en commun des productions	<p>Parmi les réponses proposées lesquelles vous semblent elles pertinentes ? Pourquoi, de quelle manière...? Trace écrite au tableau à recopier dans le cahier: problème posé, solutions trouvées et notions abordées</p> <p><u>Solutions possibles:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Utilisation de la lumière (et l'ombre) comme élément porteur de sens, d'une valeur expressive. -Utilisation de la lumière comme un élément central du dispositif plastique. -Utilisation de la lumière comme un élément mis en valeur pour lui-même. <p><u>Procédés</u> : lumière naturelle/artificielle, directe ou indirecte, d'une ou plusieurs sources lumineuses, du clair-obscur, du contre-jour, des contrastes de valeurs. Jeu avec : modelé, reflets, ombres venant d'éléments hors cadre, ombres multiples, ombres/ lumières obtenus par des formes</p>	<p>* Repérer la capacité des élèves à parler des travaux et faire des liens.</p> <p>* Repérer la capacité des élèves à participer à l'oral lors de la mise en commun des productions.</p>

CYCLE 4 - niveau 3eme -

	percées dans les volumes eux-mêmes... <u>Notions émergentes:</u> Lumière-matériau (donc présente physiquement et réellement). Valeur expressive de la lumière.	
Ancrage artistique éventuel	valeur expressive de l'ombre : Boltanski, <i>Ombres</i> 1986 Murnau, <i>Nosferatu</i> 1922 lumière- médium-processus : Man ray, <i>Rayogramme</i> 1922, Picasso, <i>Light painting</i> 1949	* Repérer la capacité des élèves faire des liens. * Repérer la capacité des élèves à participer à l'oral lors de l'ancrage artistique.

Exemples de productions élèves :

Séance 2 - Expérimentation 2 :

- **Organisation du groupe classe** : en groupe de 2 ou 3. Salle arts plastiques.
- **Matériel** : - un cône et un cube en papier blanc (réalisés dans des feuilles A4). différentes lampes (torches, guirlande de led, lampe de bureau...). matériel collectif de la classe : tissus noirs ou blancs, grands cartons, scotch, fil de pêche papier aluminium, calque, miroir et papier- miroir format raisin, matériaux de récupération divers. 1 I pad par groupe.
- **Déroulement de l'expérimentation** : Distribution à chaque groupe d'un cône, d'un cube et d'une sphère, des lampes torches et d'un APN. Mise à disposition du matériel collectif et des autres lampes. Réalisation d'une photographie de leur production (projetée lors de la mise en commun).

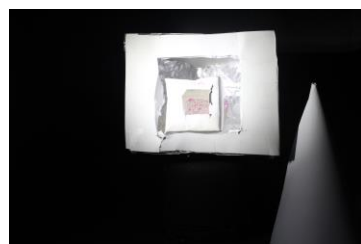
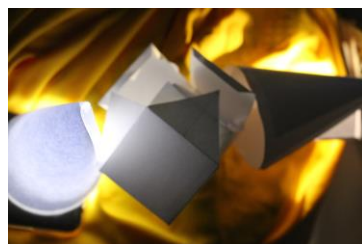
Etapes	Enseignant	Observables élèves
Demande	Concevez et réalisez une production plastique dont le matériau - la lumière - serait au cœur du dispositif de présentation. Consigne : interdit de modifier les deux volumes imposés.	* Repérer la capacité de l'élève à comprendre la demande, à la reformuler.

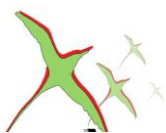

CYCLE 4 - niveau 3eme -

<p>Expérimentation</p>	<p>Les élèves ont un temps limité (20mn) pour trouver des solutions et les photographier avec le I pad. <i>Différenciation pour les élèves en difficulté</i> : proximité physique plus soutenue, encouragements, reformulation de la consigne</p>	<p>* Capacités de l'élève à réinvestir des solutions. * Capacité de l'élève à combiner des solutions.</p>
<p>Mise en commun</p>	<p><i>Quel est le problème posé ? Quelles solutions avez-vous trouvées pour présenter vos trois volumes grâce à la lumière ? En quoi votre mise en lumière relève du dispositif de présentation ?</i></p> <p><i>Parmi les réponses proposées lesquelles vous semblent elles pertinentes ? Pourquoi, de quelle manière... ?</i> Trace écrite au tableau à recopier dans le cahier : problème posé, solutions trouvées et notions abordées.</p> <p>Solutions possibles/ procédés:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Installation scénographique jouant sur l'agencement des volumes eux-mêmes, sur un ou plusieurs espaces/ lumières. - Exploitation de dispositifs de présentation (dont cadre, socle, vitrine) et modes de présentation (dont projection lumineuse via le vidéo projecteur de la classe). - Utilisation de miroir, papier aluminium pour jouer avec la diffusion de la lumière, les reflets. <p>Notions émergentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Le dispositif de présentation, la mise en lumière, la mise en scène et la mise en espace, scénographie. 	<p>* Repérer la capacité des élèves à parler des travaux et faire des liens. * Repérer la capacité des élèves à participer à l'oral lors de la mise en commun des productions.</p>
<p>Ancrage artistique éventuel</p>	<p>Lumière/espace : Vitraux de la Mosquée Nasir Al Mulk, Iran Jenny Holzer, projections in situ, Paris 2001 Keith Lemley, SpaceSomething and nothing 2011</p> <p>Mise en lumière : Musée d'arts contemporain, Château d'Oiron musée des docks marins, Marseille masque de Toutankhamon, musée égyptien du Caire</p>	<p>* Repérer la capacité des élèves faire des liens. * Repérer la capacité des élèves à participer à l'oral lors de l'ancrage artistique.</p>

Exemple de productions élèves :

Séance 3 et 4- Réinvestissement :

- **Organisation du groupe classe** : par groupe de 2 ou 3. Salle arts plastiques + réserve (noir complet).
- **Matériel** : idem précédemment. Plusieurs I pad, le projecteur vidéo fixe de la classe, 1 mini vidéo projecteur, ordinateurs avec logiciel de montage et de retouche d'image. Entre les deux séances : possibilité d'apporter du matériel supplémentaire, en fonction des projets.
- **Déroulement du réinvestissement** : Distribution à chaque groupe d'un cône, d'un cube et d'une sphère, des lampes torches et d'un APN. Mise à disposition du matériel collectif et des autres lampes. Réalisation d'une photographie de leur production (projetée lors de la mise en commun).

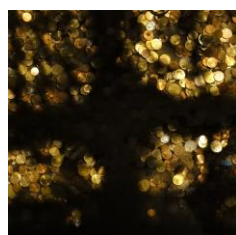
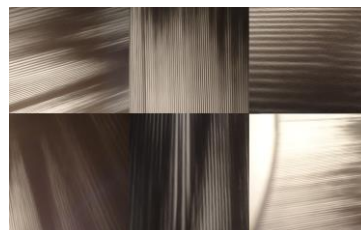
Etapes	Enseignant	Observables élèves
Demande	Réalisez une production plastique où la lumière-matériau serait l'élément principal de l'œuvre.	* Repérer la capacité de l'élève à comprendre les enjeux de la demande.
Production de réinvestissement	<p>Relance, rappel des solutions préalables. Le temps écoulé entre les deux séances permettra aux élèves d'affiner leur projet, d'effectuer si besoin une partie de leur production (ex: montage numérique, infographie, prise photographique lente...), de rassembler du matériel supplémentaire pour la 2nde séance.</p> <p><i>Différenciation pour les élèves en difficulté :</i> proximité physique plus soutenue, encouragements, reformulation de la consigne.</p>	<p>* Repérer la capacité de l'élève à produire une trace photographique efficiente.</p> <p>* Repérer la capacité de l'élève à produire une réalisation de qualité.</p> <p>* Capacité de l'élève à gérer le temps imparti.</p>
Mise en commun	<p>Quel est le problème posé ? Quelles solutions avez-vous trouvées ? Parmi les réponses proposées lesquelles vous semblent elles pertinentes ? Pourquoi, de quelle manière... ? Réalisation d'une trace écrite au tableau, recopiée dans le cahier : Problème posé, solutions trouvées et notions abordées.</p> <p>Solutions possibles/ procédés:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réponses possibles : light painting (ou peinture lumineuse) avec photographie ou vidéo, installation et sculpture, environnement dont projection (création lumière, photographique ou vidéo), création photographique, vidéo... <p>Notions émergentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La lumière comme médium : prise en compte de la lumière comme constituant plastique et sémantique de l'œuvre. - Le dispositif de présentation, la mise en scène et la mise en espace de la lumière. - Relation œuvre/lieu/spectateur : Modification de la perception du lieu par 	<p>* Repérer la capacité des élèves à parler des travaux, de leur démarche et faire des liens.</p> <p>* Repérer la capacité des élèves à participer à l'oral lors de la mise en commun des productions.</p>

CYCLE 4 - niveau 3eme -

	l'intervention de l'artiste et expérience sensible de l'espace via la lumière mis en œuvre.	
Ancrage artistique	<p>- Joseph Kosuth, 1965, <i>Five words in orange neon</i></p> <p>- Jean Daviot, 2007, <i>Ciel (écritures de lumière)</i></p> <p>- Noble and webster, 1998, <i>Dirty white trash</i></p> <p>- Yayoi Kusama, 2012, <i>Infinity mirror room</i></p> <p>- James turrell, <i>End around 2006 (Ligth space) Corner Shallow 1970</i></p> <p>- Charles Sandison , <i>Installation Musée d'Athènes 2013.</i></p> <p>- Saburo Teshigawara, <i>Broken Lights, 2015</i> (Installation vidéo sur quatre écrans, conçue à partir d'images du spectacle Broken Lights (2014). Dans l'espace tridimensionnel, le spectateur se retrouve entouré d'un paysage de verre brisé réfléchissant la lumière à l'infini et habité par deux danseurs).</p>	<p>* Repérer la capacité des élèves faire des liens.</p> <p>* Repérer la capacité des élèves à participer à l'oral lors de l'ancrage artistique.</p>

Exemples de production élèves :

rosabelle 1.mp4

Compétences

✓ C1 Expérimenter, produire, créer :

Comprendre des consignes.

savoir mener une démarche exploratoire (chercher, essayer).

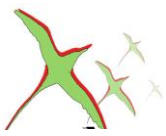
Identifier et résoudre un problème (trouver des solutions).

✓ C2 : Mettre en œuvre un projet artistique :

Inventer, élaborer, produire (réutiliser, combiner des solutions).

Gérer un projet (aboutir).

Produire une production plastique ayant une dimension personnelle et poétique, artistique...

✓ **C3 S'exprimer, analyser sa pratique et celles de ses pairs :**

Parler, communiquer, écouter.
Justifier ses intentions et ses choix expressifs.
Etablir des liens avec des œuvres.

✓ **C4 Se repérer dans les domaines lié aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art :**

Dire le ressenti d'une œuvre.
Proposer une interprétation.
Se construire une culture artistique.

✓ **Compétences transversales :**

Utiliser les outils numériques.

Références projetées après la mise en commun et la verbalisation autour des productions des élèves.

Expérimentation 1 :

Boltanski

Ombres 1986

valeur expressive de l'ombre

Murnau

Nosferatu 1922

Picasso

Light painting 1949

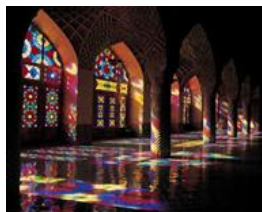
lumière- médium-processus

Man ray

Rayogramme 1922

Expérimentation 2:

Vitraux

Mosquée Nasir Al Mulk, Iran

Jenny Holzer

projection Paris 2001

Keith Lemley

SpaceSomething and nothing 2011

Lumière/espace :

Mise en lumière :

Musée d'arts contemporain

Château d'Oiron

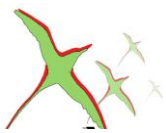
musée des docks marins

Marseille

masque de Toutankhamon

musée égyptien du Caire

Réinvestissement :

Joseph Kosuth, 1965

Five words in orange neon

Jean Daviot, 2007

Ciel (écritures de lumière)

Noble and webster, 1998

Dirty white trash

Yayoi Kusama, 2012

Infinity mirror room

James Turrell

End around 2006 (Light space)

Corner Shallow 1970

Charles Sandison

Installation Musée d'Athènes 2013

Saburo Teshigawara

Broken Lights*, 2015

