

Art & Corps en Mouvement

Exploration visuelle : Ligne et Corps

Cet atelier est une rencontre entre la danse et le dessin. Les ateliers sont inspirés par la théorie de l'art de la ligne et par la pédagogie de Paul Klee, Vassily Kandinsky et Zdeněk Sýkora, ainsi que par la théorie de la danse. Cet atelier inclut aussi un aspect lié aux nouvelles technologies.

Comment introduire cet atelier qui joint les domaines de l'art, du mouvement et de la technologie ?

1. Présenter l'artiste Paul Klee

Paul Klee – L'artiste des lignes et des couleurs

Paul Klee était un peintre suisse-allemand, né en 1879. Il aimait beaucoup la musique et savait jouer du violon, mais il a choisi la peinture, car il voulait plus de liberté pour créer.

Dans ses dessins et peintures, **les lignes ont une grande importance**. Parfois elles sont droites, parfois elles sont courbées ou en zigzag. Avec elles, il pouvait faire apparaître des maisons, des animaux, des visages... ou même seulement des formes qui font rêver.

Ensuite, Klee ajoutait de la couleur : douce, vive ou sombre, un peu comme des notes de musique qui composent une mélodie. Il disait même que **la couleur et lui ne faisaient qu'un**.

Ses tableaux paraissent souvent simples, un peu comme des dessins d'enfants, mais ils sont remplis d'idées et d'humour. Il aimait mélanger imagination, poésie, musique et peinture.

Aujourd'hui encore, on regarde les œuvres de Klee pour apprendre à **jouer avec la ligne et la couleur** et pour comprendre qu'un dessin n'a pas besoin d'être réaliste pour être beau et plein de sens.

Ou vous pouvez utiliser ce vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=Mz29MrNzOYc>

Activité pour présenter sa période de ligne :

But

Introduire les enfants à l'art de Paul Klee et à sa période des lignes. Faire le lien entre le corps, ses mouvements et le dessin.

Matériel :

- Images en annexe (pour observation)
- Feuille de papier pour chaque enfant
- Crayon gris, crayons de couleur, fusain, encre de Chine, peinture
- Pinceaux, petits morceaux de bois

Conseils pour l'activité :

1. Observer ensemble les images de Paul Klee.
 - Les enfants suivent les lignes avec leur doigt.
 - On cherche les mouvements cachés dans les personnages.
2. Avec un crayon gris, les enfants laissent leur main « se promener » librement sur la feuille, comme si le crayon dansait.
 - Petit à petit, les enfants essaient de former un personnage en mouvement, à la manière de Paul Klee.
3. Ajouter de la couleur : colorier ou peindre pour donner vie au dessin.

Vidéo pour s'inspirer : <https://www.youtube.com/watch?v=Q3C76lcGPFY>

2. Présenter l'artiste Vasili Kandinskij

Il y a très longtemps, au début du XXe siècle, un peintre russe appelé Vassily Kandinsky s'est intéressé à quelque chose de très spécial : les lignes. Quand il était jeune, Vassily aimait dessiner et observer les couleurs et les formes autour de lui. Mais il remarqua bientôt que les lignes pouvaient faire beaucoup plus que simplement dessiner des objets. Elles pouvaient bouger, danser et raconter des émotions.

Vers 1901, quand il vivait à Munich, il peignait des paysages et des cavaliers. Il se rendit compte que certaines lignes étaient droites et fortes, d'autres étaient courbes et douces, et d'autres encore brisées et rapides comme l'éclair. Chaque ligne pouvait montrer la force, la joie, la peur ou la tranquillité.

Vassily commença alors à utiliser les lignes pour **exprimer ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui**, plutôt que ce qu'il voyait dans le monde réel.

En 1908, avec son tableau *La Montagne bleue*, il fit un grand pas : les lignes et les couleurs n'étaient plus là pour représenter des maisons ou des arbres, mais pour **créer des émotions et du mouvement**. Les lignes guidaient le regard et faisaient vivre le tableau, un peu comme la musique peut faire ressentir des émotions sans mots.

Vassily Kandinsky est devenu célèbre comme **le peintre qui donna vie aux lignes**, montrant à tous que les lignes pouvaient parler, chanter et faire rêver, même sans figures ni paysages réalistes.

Activité pour présenter sa période de ligne :

But :

Introduire les enfants à l'art de Vasilli Kandinskij et à sa période des lignes. Explorer l'espace et donne la vie aux lignes, c'est à dire inviter les enfants à découvrir comment les mouvements de leur main créent des lignes dans l'espace de la feuille.

Matériel :

- Feuille de papier
- Crayon gris, crayons de couleur

Conseils pour l'activité :

1. Regarder des œuvres de l'annexe 3
2. Chiffonner la feuille de papier puis la déplier.
3. Observer les plis de la feuille et imaginer un point quelque part : le dessiner.
4. À partir de ce point, explorer les plis avec un crayon gris ou des crayons de couleur, comme un chemin qui se promène.
5. Observer l'image obtenue, imaginer ce qu'elle évoque (une forme, un personnage, un paysage, une émotion...) et la compléter avec des couleurs afin de lui donner du sens, de l'expression et de la vie.

3. Présenter l'artiste Zdeněk Sýkora

(pour la deuxième partie avec la technologie de la captation de mouvement)

Il y a très longtemps, dans les années 1960, un peintre tchèque qui s'appelait Zdeněk Sýkora a eu une idée étonnante : utiliser un ordinateur pour l'aider à créer ses tableaux.

À cette époque, les ordinateurs étaient très grands et très rares. Sýkora a travaillé avec un mathématicien, Jaroslav Blažek, qui avait accès à l'un des premiers ordinateurs de son pays.

Avant, Sýkora faisait ses tableaux seulement avec son imagination, en essayant que chaque forme soit différente. Mais avec l'ordinateur, il devait tout expliquer avec des chiffres : la forme, la couleur, la taille et la place de chaque élément. Ensuite, l'ordinateur calculait rapidement quelles formes pouvaient être placées à côté les unes des autres.

L'ordinateur n'était pas là pour inventer le tableau, mais pour aider à réaliser plus vite les idées du peintre.

Les tableaux finaux étaient toujours peints à la main, avec de la peinture à l'huile sur de grandes toiles.

Jeu pour présenter sa période des lignes

But : Introduire les enfants à l'art de Sýkora et à ses tableaux de lignes. Faire le lien entre l'art & la Mathématique

Matériel :

- Partager la classe en 3 ou 4 groupes (selon le nombre d'enfants).
- Préparer pour chaque groupe des cartes avec de petites opérations d'addition ou de soustraction (les résultats ne doivent pas dépasser 10).
- Préparer un grand format de papier (au sol ou au mur)
- Feutres, crayons de couleurs, peinture – selon la préférence de la maîtresse/maitre
- Imprimer les images dans l'annexe

Conseils pour l'activité :

1. Chaque groupe tire une carte et calcule le résultat.
2. Pour chaque nombre de 0 à 10, la classe choisit une couleur qui lui sera associée pour toute l'activité.
3. L'activité se fait en **plusieurs groupes (selon le nombre d'enfants dans la classe)**. Chaque groupe participe au même tour de jeu.
4. Chaque groupe dessine sur une même feuille un nombre de lignes correspondant au résultat obtenu.
5. Les lignes sont tracées dans la couleur associée à ce résultat.
6. Les lignes peuvent être fines ou épaisses, droites, courbes, ondulées, entremêlées ou sinueuses.
7. Chaque ligne doit entrer dans l'espace de la feuille et en sortir. Son parcours à l'intérieur est libre et peut prendre des directions variées.
8. Les enfants sont invités à créer des lignes originales et à observer les relations qui se construisent entre les différentes lignes et couleurs.
9. Lorsque tous les groupes ont participé, l'œuvre collective est terminée. Un nouveau tour commence avec de nouvelles cartes et une nouvelle feuille.

Observation et discussion

À la fin de chaque œuvre, les enfants peuvent observer :

- quelles couleurs apparaissent le plus souvent ou le moins souvent ;
- les répétitions et les probabilités liées aux résultats obtenus ;
- les relations entre les lignes d'une même couleur ;
- les croisements, rapprochements ou éloignements des lignes ;
- la manière dont les lignes occupent l'espace ;
- les formes et structures qui émergent de l'ensemble.

Objectif :

- Créer ensemble une œuvre collective.
- Observer la répétition, l'originalité et la perception des lignes, comme dans les œuvres de Sýkora.
- Comparer avec les œuvres de Zdeněk Sýkora.

Les activités possibles après l'atelier Linge & Corps

Travail à partir des créations réalisées pendant l'atelier Art & Corps en mouvement.

Les créations réalisées servent de support à plusieurs prolongements interdisciplinaires mêlant le mouvement, les arts visuels, la musique et la réflexion abstraite.

1) Les créations et la gymnastique – « danser les lignes »

Les œuvres inspirées de Zdeněk Sýkora sont utilisées comme point de départ pour une exploration corporelle. Les enfants observent les lignes, les suivent avec le doigt et les prolongent ensuite par le mouvement dans l'espace. Chaque enfant choisit une couleur associée à une ligne ou à des points, puis expérimente différentes interprétations du tracé à travers le corps. Les mouvements peuvent évoquer des animaux, des émotions ou des qualités de déplacement.

Version A

- Former plusieurs groupes. Chaque groupe choisit une image.
- Chaque enfant choisit une couleur de ligne ou de points.
- Suivre la ligne avec le doigt et prolonger le mouvement dans l'espace corporel.
- Questions pour l'enseignant :
 - À quel animal ce mouvement ressemble-t-il ?
 - Quelle émotion exprime cette ligne ?

Version B

- Former plusieurs groupes. Chaque groupe choisit une image.
- Chaque enfant choisit une couleur de ligne ou de points.
- Reproduire les tracés de l'image : d'abord individuellement, puis ensemble.
- Explorer l'orientation dans l'espace, l'improvisation et l'imagination du mouvement.

2) Les créations et la musique – « chanter et jouer les formes et les lignes »

Les créations deviennent un support d'exploration musicale, en référence aux travaux de Wassily Kandinsky et Paul Klee. Les enfants transforment les éléments visuels en sons : une ligne droite peut évoquer une tonalité monotone, une ligne courbe un mouvement sonore ascendant ou descendant, un point un son bref, un triangle un rythme aigu et structuré, et un cercle un son plus rond, proche du tambour. Ces expérimentations peuvent être réalisées individuellement ou en groupe.

- Observer les créations et imaginer les lignes et formes comme des sons :
 - Ligne droite → son monotone
 - Ligne courbe → son qui monte ou descend

- Point → petit son « bip »
- Triangle → son aigu ou rythme en trois temps
- Cercle → son de tambour
- Créer des groupes et jouer ensemble ces sons et formes.

3) Les créations et la pensée abstraite

Les enfants redessinent certains éléments des œuvres à l'aide de papier calque afin d'en observer les transformations. Ils sont ensuite invités à établir des liens entre ces formes et leur environnement quotidien, en recherchant des correspondances dans la nature, les espaces de l'école ou la classe. Ce travail se poursuit par une création libre.

- Chaque enfant choisit une image et utilise du papier calque pour redessiner une ligne, un point ou une forme.
- Observer le résultat : que peut devenir cette ligne ?
- Chercher autour de soi (dans la nature, le couloir, la classe) des formes similaires.
- Finaliser par un dessin ou une création libre.

4) La création et l'identité de la classe

L'œuvre finale est imprimée, agrandie et exposée. Les lignes sont prolongées au-delà du cadre, puis chaque enfant est associé à une ligne par l'ajout d'une photographie. L'ensemble constitue une œuvre collective, à la fois plastique et identitaire, représentant le groupe dans sa diversité et sa dynamique.

- Imprimer la création collective finale réalisée pendant l'atelier.
- La coller sur un grand format.
- Prolonger les lignes au-delà du cadre.
- Ajouter la photo de chaque enfant liée à une ligne.