

Deux classes de 4°

professeur: Brigitte Cairou

ASPIRATION À L'INVISIBLE

des apparitions...

Questions à se poser à travers les séquences:

Axe 2: L'image du réel et la réalité des images

- ▶ Comment le pouvoir de l'image peut-il abolir la frontière entre le réel et le fictionnel?

Axe 4: Image du temps, le temps de l'image

- ▶ Comment le temps de la réalisation peut-il s'inscrire dans l'image?
- ▶ Comment les images peuvent-elles avoir une mémoire?

Axe 5: L'image de l'espace, l'espace de l'image

- ▶ La mise en scène des images peut-elle générer de nouveaux espaces et conduire à une autre perception du réel?

Le déroulement des séquences

Étape 1:

HIDA, références au champ artistique:

L'irrationnel au 18° et au 19° siècle, la capture des «fluides et des formes»

- Comment ont procédé les artistes et les inventeurs des siècles passés?
- Quels outils, médiums utiliser aujourd'hui?

Réflexion sur fiche de projet, constitution des groupes.

INCITATION:

Seul ou à deux, mettez au point un dispositif permettant de rendre visible une apparition.

Image unique, multiple, séquentielle, sérielle, vidéo, boîte, flip-book...

Conditions de présentation:

La présentation est libre et doit être définie pour chaque projet (le travail pourra être exposé si cela est nécessaire, dans une pièce obscure).

Dans les programmes:

Nature et modalités de production des images

La nature de l'image (image unique, multiple, séquentielle, sérielle),

Analyser les relations entre la nature de l'image et les moyens de production (estampe, impression, photographie, image numérique), le geste et le support

Images et relations au réel:

Expérimenter la relation entre l'image et son référent «réel», aborder la notion de matérialité et de virtualité.

Les images et leurs relations au temps et à l'espace.

La durée, la vitesse, le rythme (montage, découpage, ellipse) ; les processus séquentiels fixes et mobiles à l'œuvre dans le cinéma, la vidéo.

HIDA références au champ artistique du niveau 4°

1. L'irrationnel et l'au-delà dans l'art au 18° et au 19° siècle, la fascination des artistes pour l'occulte.

Objectif:

Étudier de quelle façon les artistes ont mis en scène l'invisible.

- Les représentations d'apparitions mystiques de **Heinrich Fussli, William Blake, Odilon Redon, Gustave Moreau...**
- Les dessins fantastiques et visionnaires de **Victor Hugo**, à partir de taches, pochoirs avec la mise en évidence de la dimension dramatique du clair-obscur
- Au début du 20° siècle: le mysticisme dans l'œuvre de **Kupka**.

Heinrich Fussli, *Le cauchemar*, 1781.

Odilon Redon, *l'apparition*, 1890.

Victor Hugo

Frantisek Kupka: *La voie du silence*, 1903, Huile et pastel, Prague.

2 L'invention de la photographie

Les étapes principales

Point de vue du gras, Joseph Nicéphore **Niepce** réalisait en **1826** la première image photographique: il réussit à fixer une image sur une plaque sensibilisée au bitume.

- La représentation du mouvement: **Marey, Muybridge**.
- Ce que l'œil humain ne peut saisir, les notions de trace, d'empreinte lumineuse, de révélation.
- La traque des esprits, les trucages... la capture des «fluides» et des formes: **Thiebault, Henri Robin et un spectre**, 1863.
- En 1895 découverte des rayons x: (wilhelm Röntgen), **Albert Peignot, Radiographie d'un volatile**, 1896.

Thiebault, *Henri Robin et un spectre*, 1863.

Albert Peignot *Radiographie d'un volatile*, 1896

3 Du plan à la séquence: l'image animée et l'invention du cinéma

Cinéma du réel:

- *L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat*, 1895, les frères Lumière.
«Ce court métrage a eu un impact particulièrement durable; oui, il a provoqué la crainte, la terreur, et même la panique ...».

Cinéma de fiction:

- *Le voyage dans la lune*, 1902, adapté du roman de Jules Verne.

- l'emploi des trucages, les courts-métrages de science-fiction produits et réalisés par Georges Méliès.

Étape 2:

- **Analyse du film:** *Le voyage dans la lune*

Synopsis, choix narratifs, temporalité, trucages, décors peints, montages, surimpressions...

-Début des réalisations après validation des fiches de projets.

-Rappels de connaissances en lien avec les sciences physiques:

les filtres colorés, la couleur propre d'un objet, sa couleur apparente.

L'influence de la lumière sur la perception d'un objet.

4 Exploitation de ressources locales:

Visite de la [maison de la magie](#) à BLOIS.

La prestidigitation et le goût pour les sciences occultes à la fin du XX siècle

- L'œuvre de **Robert Houdin** dans les collections permanentes, la naissance de la magie moderne.
- Les illusions d'optique, les projections de lanterne, présentés comme des curiosités magiques.
- Exposition temporaire thématique: «*fascination optique*».

Les illusions d'optique

Cartes puzzles et devinettes au 19e siècle

Les images ambiguës

Les objets “séditieux” et les images cachées

Miroirs : réflexion, déformation, détournement

Anamorphoses : l'art de la perspective secrète

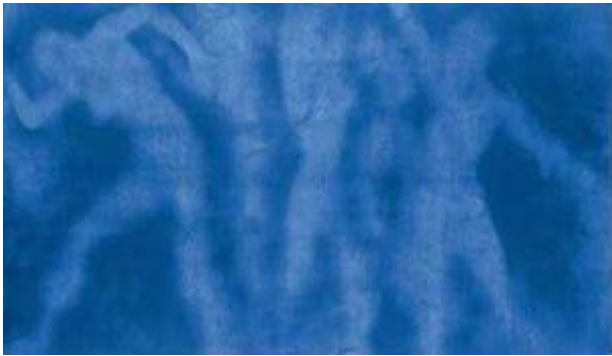
Les jouets optiques (œil de mouche, kaléidoscope...).

Étape 4:

- Références artistiques, art moderne et contemporain
- Poursuite des productions

HIDA, références artistiques art moderne et contemporain:

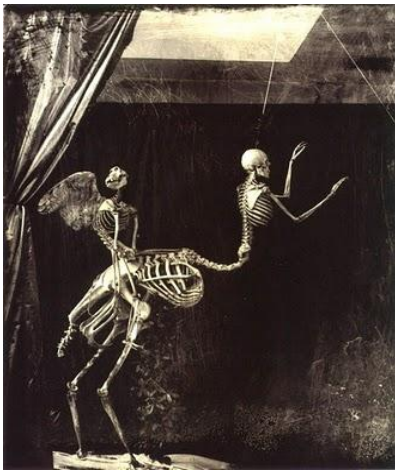
Les aspects artistiques liés aux techniques de reproduction.
Les images numériques et leurs spécificités, la dématérialisation.

Yves Klein, *Hiroshima Anthropométrie*, 1962.

Philippe Mayaux, *le destin des fantômes*, image numérique.

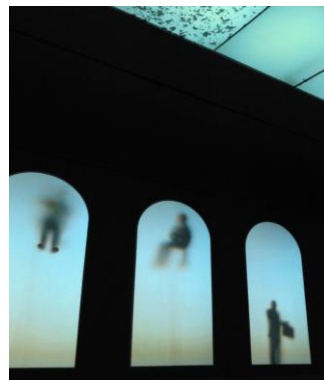
Joël Peter Witkin, 1992.

T Noble et S Webster
Installation: *Dirty white trash*, 1998.

Berdaguer et Péjus *Gue(ho)st house*.

Krzysztof Wodiczko, vidéo de l'installation, *The Europe of strangers* biennale de Venise, 2009.

Étape 5:

Évaluation des productions dans les conditions définies par les élèves (manipulations des objets fabriqués et des boîtes, mise en espace, éclairage...).

Les compétences prises en compte lors de l'auto-évaluation et de l'évaluation finale:

Je suis capable d'utiliser et de maîtriser divers médiums, techniques et outils afin de produire des images.

Je suis capable de produire et d'exploiter des images fixes ou mobiles avec divers moyens suivant les objectifs de mon projet.

Je suis capable de maîtriser quelques fonctions avancées d'un logiciel dédié à la production d'images.

Je suis capable de mettre en relation des œuvres avec les questions travaillées en classe.

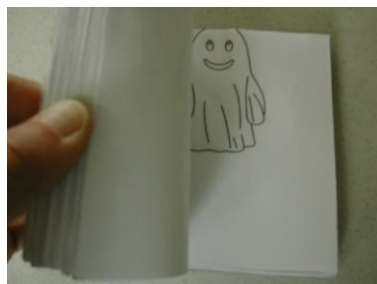
Je suis capable de choisir les moyens techniques et matériels les plus adaptés à mon projet.

Je suis capable d'organiser mon travail (le temps, l'espace, le matériel).

Je suis capable de faire preuve de curiosité envers l'art sous toutes ses formes et d'avoir une attitude respectueuse envers les autres et leur production.

Réalisations

(deux classes du niveau 4°)

Brigitte CAIROU, professeur d'arts plastiques, collège Blois-Vienne BLOIS