

LE MOUVEMENT... du corps à la trace

Céline RENGIER, CP Arts Visuels
Circonscription des Îles du Nord

Tentative de définition du mouvement

- Déplacement d'un corps, changement de position dans l'espace : *Le mouvement oscillatoire d'un pendule.*
- Action de se mouvoir, de changer de place, de modifier la position d'une partie du corps : *Répondre d'un mouvement de tête. Elle eut un mouvement de dégoût.*
- Ensemble de gestes, de déplacements du corps orientés dans un but esthétique, athlétique, etc. : *Décomposer un mouvement de danse.*
- Ensemble des déplacements d'un groupe de personnes, de véhicules, etc. : *Des mouvements de foule. Le mouvement des navires dans le port.*
- Animation, agitation, rythme soutenu d'actions diverses : *Un quartier plein de mouvement.*
- Rythme dans une œuvre artistique, dans un récit, une intonation : *Le mouvement de la phrase.*
- Changement d'affectation d'une partie du personnel d'une administration : *Il a obtenu sa mutation au mouvement de juin.*
- Variation, fluctuation dans les prix, dans les valeurs : *Le mouvement de baisse s'est poursuivi à la Bourse.*
- Impulsion, élan qui porte à manifester un sentiment, une volonté, etc. : *Un mouvement de colère. Mon premier mouvement a été de refuser.*
- Modification dans l'état social, politique, économique : *Une œuvre qui reflète le mouvement des idées.*
- Action collective orientée vers un changement social, politique, psychologique : *Un mouvement de grève.*
- Organisation politique, sociale, relativement structurée : *Dissoudre un mouvement subversif.*

Biologie

Acte mécanique qui comporte le déplacement de l'organisme entier ou de l'une de ses parties par rapport aux autres.

Beaux-arts

Animation, vivacité d'une œuvre ou d'une partie d'œuvre, résultant aussi bien des procédés de composition et de rendu employés que du motif figuré.

Mécanique

Ensemble des mécanismes d'une machine, destiné à assurer le déplacement déterminé d'un de ses organes (coupe, avance, pénétration, etc.).

Musique

- Degré de lenteur ou de vitesse dans lequel doit être exécuté un morceau de musique.
- Nom habituellement donné, par suite des contrastes qui existent entre elles, à des parties d'une œuvre (le premier mouvement de la 5e symphonie, par exemple).

Dictionnaire Larousse en ligne

Mouvement : Terme fortement polysémique dont il convient de préciser le sens à chaque utilisation. Il est employé en particulier :

- en histoire de l'art et des styles : mouvement minimaliste, conceptuel...
- dans les œuvres qui laissent apparaître le geste de l'artiste
- en référence à la représentation : représentation du mouvement d'un objet par des conventions graphiques ou picturales
- en mécanique, en musique ou chorégraphie, en art cinétique...

Qu'est ce que le mouvement en arts visuels ?

En arts visuels le mouvement appelle différentes notions :

- Statisme/dynamisme
- Equilibre/déséquilibre
- Mobilité/immobilité
- Espace/temps
- Simultanéité
- Vitesse
- Instantané
- Cinétisme

Montrer le mouvement, c'est **suggérer plastiquement** la vitesse, le dynamisme, le déplacement à travers :

- ▶ l'utilisation des codes graphiques de la BD
- ▶ la décomposition du mouvement : superposition, flou, répétition
- ▶ le bougé photographique
- ▶ le rythme, le dynamisme des lignes dans une représentation abstraite

Qu'est-ce qui est en mouvement ?

En art, c'est le point de vue, l'angle de vue qui permet de cerner le mouvement. Peuvent se mouvoir :

- Le sujet
- L'artiste
- Le support
- L'œuvre
- Le spectateur

Quelques exemples .....d'artistes, de mouvements

Edgar Degas, surnommé le « Peintre des danseuses » par Manet a réalisé un grand nombre d'œuvre qu'il a consacré à ce sujet. Bien plus qu'un regard de spectateur, Degas peint les coulisses et les répétitions des danseuses étoiles de l'Opéra de Paris. Il souhaite retracer le dur labeur de ces femmes.

Malgré des peintures statiques, il donne au travers des compositions, des sujets et des lignes de fuite, une impression d'intemporalité et de mouvement. Ce dernier est suggéré par le thème et par la nature même du sujet.

Fin d'arabesque

L'étoile, 1878

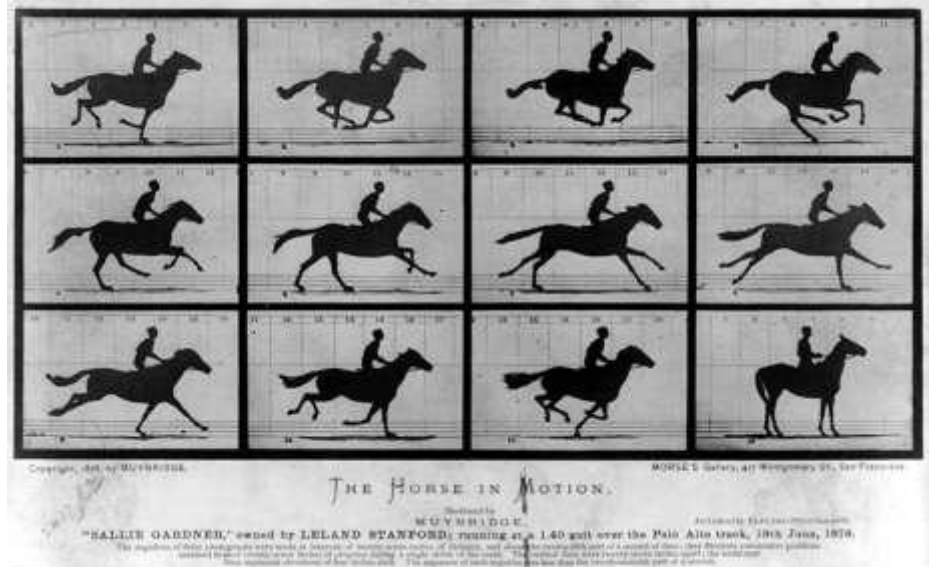

Rodin éprouve le désir de saisir les mouvements de l'âme à travers ceux du corps. Ceci explique son engouement pour la danse, qui constitue l'une des sources majeures de son inspiration, et qu'il préfère à la séance de pose traditionnelle. Toutefois, à la différence d'un artiste comme Degas, Rodin ne s'intéresse pas aux ballets classiques, et leur préfère les expérimentations de Loïe Fuller, Isadora Duncan, Nijinski et les Ballets Russes, qui libèrent la danse de ses artifices et conventions et conquièrent une liberté nouvelle.

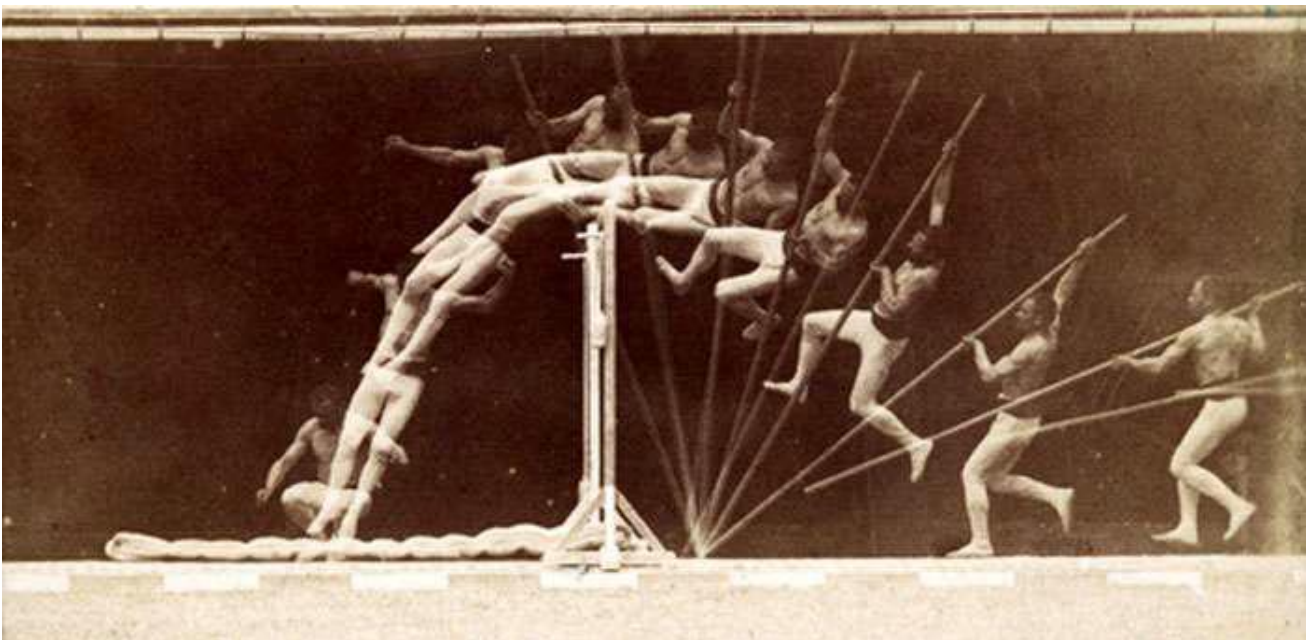

La chronophotographie

est la décomposition du mouvement par la prise de photographie à intervalles réguliers. Eadweard Muybridge et Etienne-Jules Marey inventent simultanément la chronophotographie, qui exerça une influence profonde sur les Futuristes comme Giacomo Balla, et sur Marcel Duchamp, Kurt Schwitters, les Dadas...

Le cheval au galop, Muybridge, 1878

Etienne Jules Marey, 1906

Giacomo Balla (1871-1958),
peintre et sculpteur italien appartient au
mouvement futuriste.

Dynamisme d'un chien en laisse, 1912

Balla, Croquis pour jeune fille courant sur
un balcon, 1912

Futurisme

Ce Mouvement est né avant la Première Guerre mondiale en Italie. Il tenta, vers 1910, de créer un art qui sublime la vitesse de la machine, son mouvement et sa violence. (l'âge nouveau à cette époque). Il voulait révolutionner le monde. Le futurisme fut reconnu internationalement à travers ses sculptures, sa peinture et même sa musique. La peinture futuriste est caractérisée par la multiplication d'objets (figures) en mouvement. Cette peinture rejette les formes et les sujets traditionnels. Elle proclame sa foi en une beauté moderne, en se voulant une peinture dynamique. Ce mouvement n'a vécu que quelques années et disparut vers 1915.

Luigi Russolo, Dinamismo di un automobile

La peinture de **Fernand Léger** (1881-1955) est appelée « tubiste » car il utilise des formes géométriques en tube. L'artiste décompose les personnages et multiplie les points de vue, ce qui crée une confusion. L'ensemble du mouvement à l'œuvre.

Les nageurs polychromes, 1942-1946

Les grands plongeurs noirs, 1944

Acrobate et sa partenaire

L'art cinétique et optique est un courant artistique fondé sur l'esthétique du mouvement (mouvement de l'œuvre, déplacement du spectateur, variation de l'éclairage...)

Il est principalement représenté en sculpture où l'on a recours à des éléments mobiles. On peut voir les premières manifestations d'art cinétique dès les années

1910 dans le mouvement futuriste et certaines œuvres de **Marcel Duchamp**. Plus tard, **Alexander Calder** invente le mobile, sculpture formée de fils et de pièces métalliques qui sont mises en mouvement par le déplacement de l'air ambiant.

Le suisse **Jean Tinguely**, mari de **Niki de Saint Phalle**, commence sa carrière en créant des sculptures ressemblant à des machines. Il veut ainsi échapper à la pétrification du quotidien.

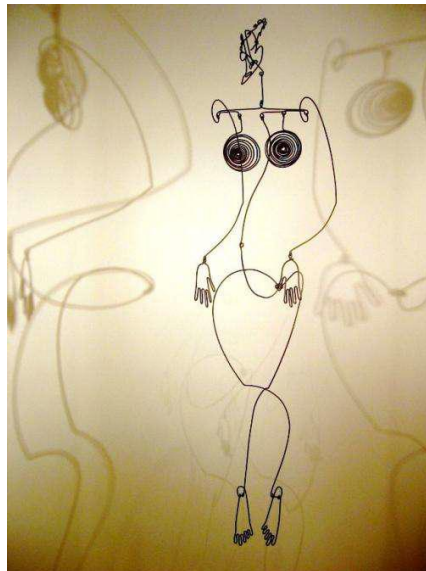
L'expression « art cinétique » est adoptée vers 1954 pour désigner les œuvres d'art mises en mouvement par le vent, les spectateurs et/ou un mécanisme motorisé.

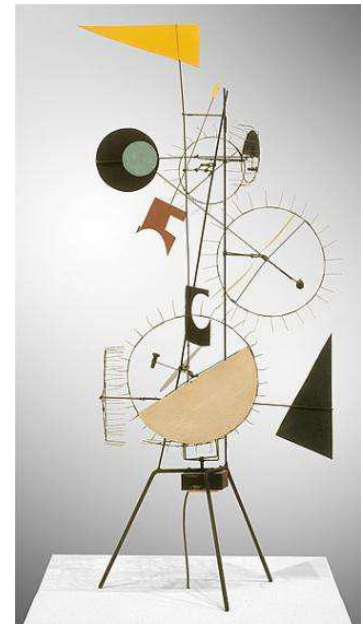
Roue de bicyclette, Marcel Duchamp, 1913

Calder, totem, 1898

Calder, Joséphine Baker

Jean Tinguely, Méta-mécanique, 1954

Calder, le cirque, 1926

Jackson Pollock est l'un des chefs de file de l'**Action Painting**, traduit littéralement par peinture active désigne aussi bien une technique qu'un mouvement pictural. C'est un art abstrait apparu au début des années cinquante à New York. Ce mouvement privilégie l'acte physique de peindre. Les suggestions figuratives sont écartées. Les artistes réalisent ces œuvres abstraites en peignant, égouttant (**le dripping**) ou projetant de la couleur sur la toile. La structure du tableau résulte de l'intuition de l'artiste mais aussi des divers comportements de la couleur (couleurs...). L'énergie vitale et la psyché qui animent le corps du peintre constituent le moteur, la ressource et le sens du travail. Peindre apparaît alors comme un moment d'existence irréflecti et pulsionnel. L'œuvre est un témoignage du corps vivant, en action et en **mouvement dans l'instant**.

Pollock, convergence, 1952

L'art lyrique

Dès 1922, **Hans Hartung** expérimente dans des dessins à l'encre et au fusain un mode d'expression abstraite, où le geste est la trace de l'expérience vécue de l'artiste. Il cherche son expression dans le dynamisme du geste. Chez lui, la rapidité est le résultat d'une concentration préalable, d'une intériorisation.

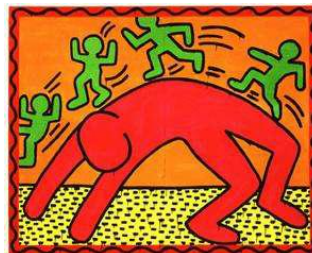
Hans Hartung, sans titre, 1955

Acrylique sur toile, 1982

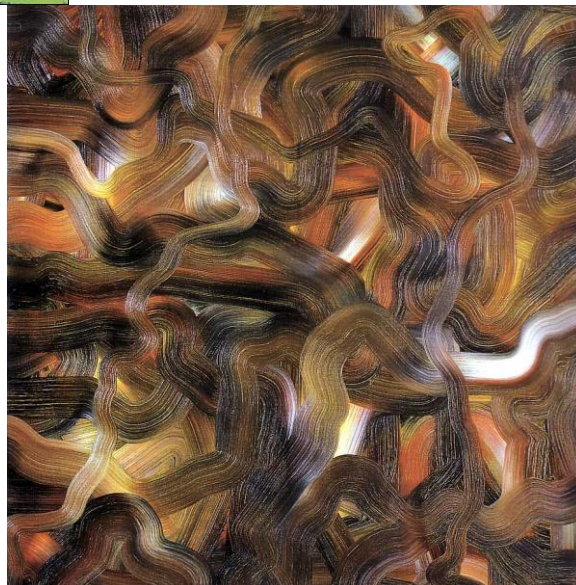
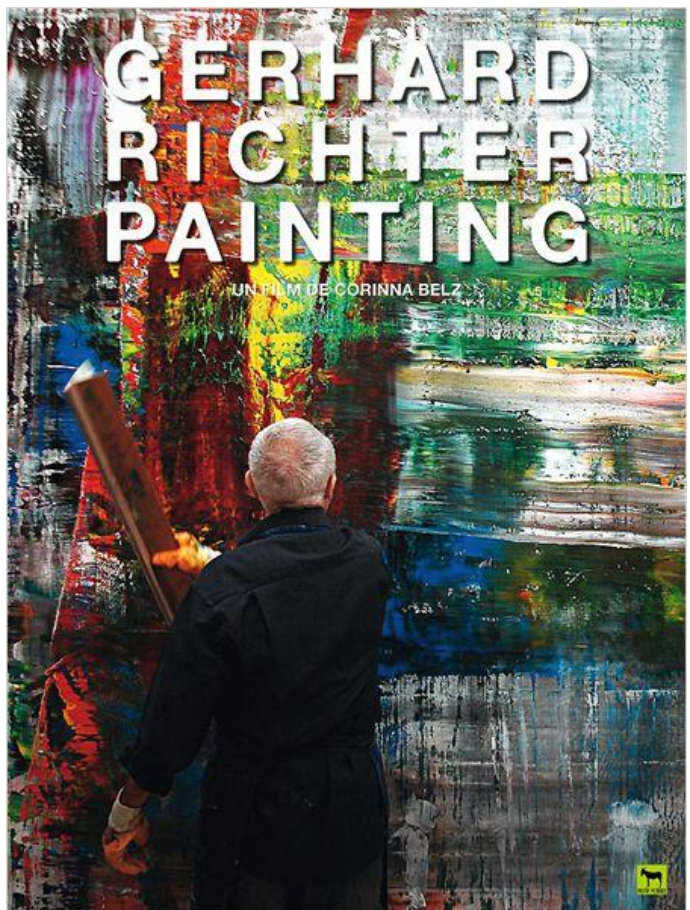
Keith Haring

(1958-1990)

Artiste américain et engagé politique cet artiste sera classé dans le mouvement « Figuration libre ». Il s'essaye à la sculpture, à la vidéo, au collage, aux installations mais le dessin restera son mode d'expression privilégié. Il emploie tous types de supports (rames de métro, murs, bâches en plastique...). Les petits traits d'expression symbolisent le mouvement et donnent vie à ses personnages colorés, synthétiques et soulignés de noir. Les rues de New York auront été son terrain d'expression favori.

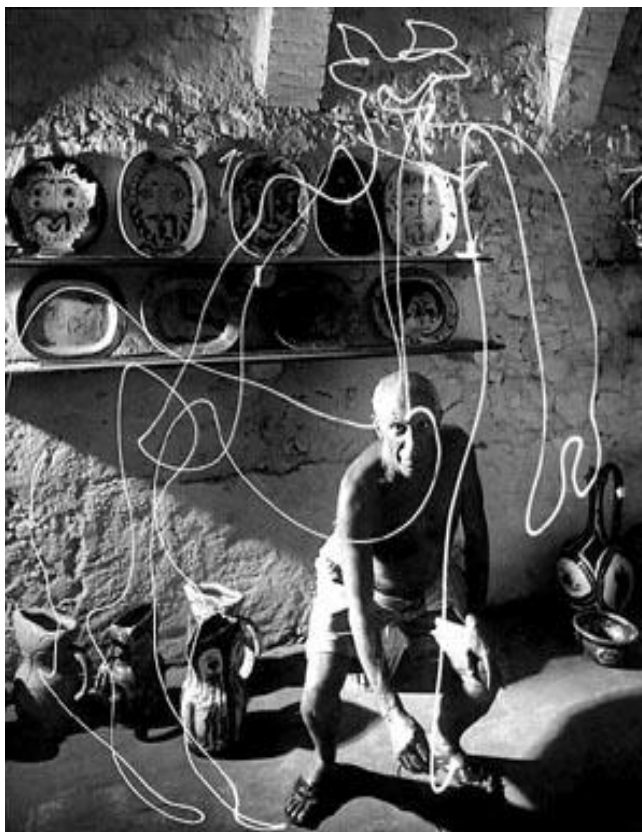
Gerhard Richter, peintre allemand abstrait aux formes expressionnistes il laisse transparaître le mouvement à travers de grands gestes plastiques. Les outils utilisés (morceaux de bois permettant des raclures, règles géantes....) permettent un jeu avec les médiums et la matière. Entre lignes statiques et matières en mouvement, son œuvre se confronte au dynamisme de la vie.

Le **light painting**, aussi appelé **light drawing**, **light graffiti** ou **light graph** est une technique photographique qui consiste à jouer avec une source de lumière dans un environnement sombre pour dessiner des traînées lumineuses. Dans le cas des traînées lumineuses, on parle de **light graffiti** car cet exercice s'apparente au graffiti avec bombe aérosol. D'ailleurs cette activité est souvent pratiquée en ville afin de jouer avec le mobilier urbain et composer avec les éclairages artificiels.

La définition du terme photographie est ici appliquée à la lettre: dessiner ou écrire (graphos) avec la lumière (photos). Expression fugace, éphémère, sans repère visuel, il s'agit de remplacer les bombes, calames et autres outils, par la source même de la couleur : la lumière. LED, néons, lasers, torches, chalumeaux sont combinés avec toutes sortes de filtres et de caches afin d'obtenir des rendus graphiques comparables à ceux de calligraphies ou de graffs.

Les œuvres se réalisent in situ avec un temps de pose plus ou moins long.

Gjon Mili photographant Pablo Picasso, 1924

Jean Daviot, écriture de lumière, 2006

Georges Mathieu

Fille du monde, **Peggy Oulerich** a grandi entre Nouvelle Calédonie et Sénégal, avant de faire ses armes à Paris dans la compagnie "Sans Dessus Dessous", avec la chorégraphe Bénédicte Raquin, de qui elle a beaucoup appris. Installée à St Martin depuis 2008, avec pour ambition de développer la danse contemporaine, inexistante sur l'île. En cela son action se situe tant dans une démarche pédagogique qu'artistique. Pédagogique au sein des ateliers chorégraphiques qu'elle anime sur toute l'île et des touches contemporaines qu'elle distille çà et là au gré des festivités locales, avec Clara Reyes et l'institut Imbali spécialisé en danses traditionnelles. Peggy Oulerich oriente régulièrement son travail autour des techniques de la danse contact et de l'improvisation ; elle implique en cela pleinement ses danseurs dans le processus créatif afin de « *se nourrir des résonances intérieures de chacun* ». Ses inspirations sont éclectiques et sa collaboration avec des artistes plasticiens est « *le moyen privilégié de confrontation des univers interprétatifs du réel* ».

J'ai encore quelque chose à te dire, série de 3 performances autour de l'artiste Florence NKpa

After work 11

Grand Case 1998

Bastien

Après les Beaux Arts du Mans et de Tours, où Bastien est marqué par ses professeurs Vivien ISNARD (mouvement pictural "Support Surface"), et Roger BLAQUIERE, il copie entre autres Eugène Boudin, Modigliani et Caillebotte pour le compte de la Galerie Internationale de Paris. Puis, copiste au Louvre, il travaille sur une œuvre de Valentin de Boulogne, Réunion dans un cabaret, 1625.

Son travail se nourrit des sensations ressenties lors de promenades contemplatives, durant lesquelles il esquisse des croquis, prend des notes, de couleurs et d'ambiances visuelles, mais aussi sonores, et tactiles...qu'il retravaille ensuite dans son atelier au gré de son inspiration. De ce dialogue propre à l'aquarelle entre le blanc et les couleurs, entre le vide et les formes, naît tout un jeu d'attente entre perception et imagination, immobilité et mouvement, réalisme et fantaisie.

Michel Dam Huguet

« Un monde aux formes dépouillées, un voyage dans des paysages cosmiques où les vibrations coloristes et le rythme pondéré des matières consomment les regards en une profonde méditation. L'envoûtement s'opère, sereinement, dans le silence des couleurs brûlantes. Mystique, étonnante, cette peinture réveille les âmes. » (carribbean art).

L'artiste installé à Saint-Martin, mouvemente ses œuvres et leur donne vie à travers ses coups de pinceaux...

Révélation

Autopne d'un rêve

Jorge Pineda

Ce peintre et sculpteur originaire de République Dominicaine travaille sur la relation à l'espace. Dans ses dernières installations, il propose des sculptures qui sortent de leur cadre et envahissent les lieux d'exposition et les murs de la galerie. Les œuvres s'incrument physiquement dans ces espaces pour mieux communiquer avec le public. Ses œuvres semblent en perpétuel mouvement.

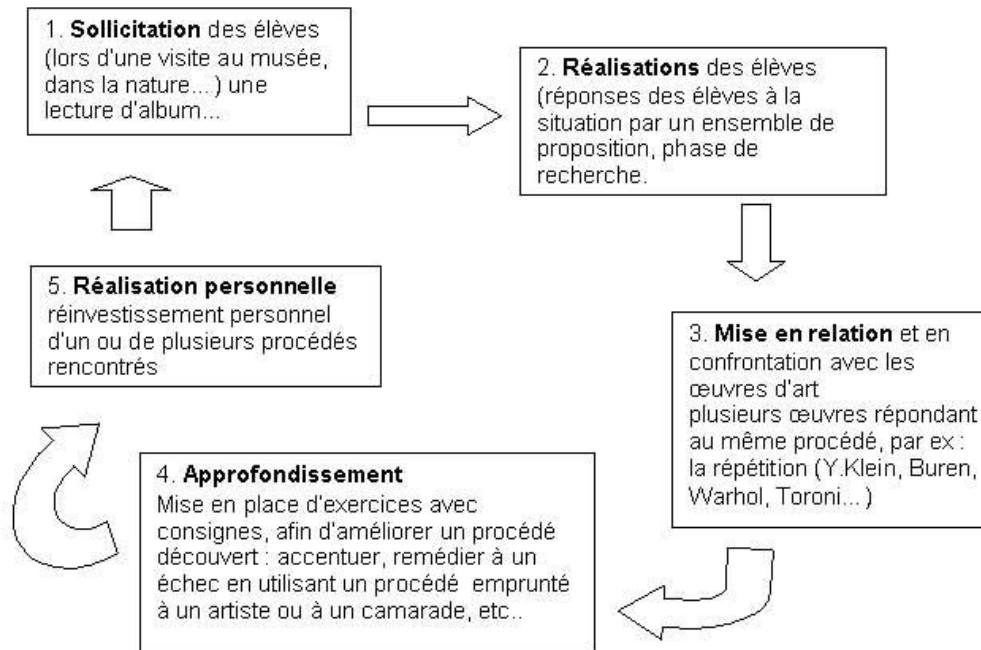
Manuel Mathieu a obtenu un baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l'**UQAM**(Université du Québec à Montréal) en 2011. Il a commencé sa maîtrise à **Goldsmiths University of London** en Octobre 2013. Son travail a été exposé en Haïti, à Montréal, aux États-Unis, en France et dans plusieurs foires internationales. En 2012, il a présenté l'exposition *Prémices/Open ended* au MAI, et a publié *Abysse/Abys*, sa première monographie. Son travail a également été présenté au Musée des Amériques à Washington et au Musée de la Civilisation à Québec. Manuel Mathieu est né à Port-au-Prince, il vit et travaille à Londres. Ses dernières œuvres sont habitées par des traits fugaces qui opposent le statique au dynamique...

Des séquences

Voici quelques exemples de sollicitation pouvant déclencher une démarche de création. Ces dernières sont associées à des artistes de référence ainsi qu'à des idées d'activités. Pour rappel, veuillez trouver ci-dessous le schéma de Daniel Lagoutte issu de Les arts plastiques, contenus, enjeux, finalités, Paris, Arman colin, 1990, permettant de suivre une démarche de création.

Cycle 1 <p style="text-align: center;">« ça bouge ! »</p> <ul style="list-style-type: none"> - adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels) ; - utiliser le dessin comme moyen d'expression et de représentation - observer et décrire des œuvres du patrimoine, construire des collections 		
Thème : la forme Notions : le geste, la trace, le rythme		
Sollicitation / réalisation plastique	Après visionnage d'un ballet, d'une chorégraphie « représenter le danseur en mouvement »	Dessin Divers supports Crayons de couleurs Feutres de couleur Crayons à papier Craies
Confrontation avec les œuvres	Référents culturels : - Jackson Pollock - Pierre Soulages - Bastien - Hans Hartung - Gerhard Richter	
Approfondissement Technique/procédé	Diversifier les outils, les supports, les médiums : - Tracer - Encre - Gratter - Superposer - Projeter	Les traces Rouleaux mousses Encres Pots percés Gouache liquide (diluée) Pinceaux de diverses formes Pinceaux attachés à des manches à

	<ul style="list-style-type: none"> - Dripping - ... 	balais....
Réalisation personnelle	Réalisation d'une œuvre individuelle ou en binôme en écoutant diverses musiques (lentes, rapides...) « ce n'est pas l'image qui montre le mouvement, c'est la peinture »	

Cycle 2 <p style="text-align: center;">« la boîte à rythme »</p> <p>- s'exprimer par l'écriture, le chant, la danse, le dessin, la peinture, le volume (modelage, assemblage)</p>		
Thème : la forme Notions : le geste, la trace, le rythme		
Sollicitation / réalisation plastique	Ecoute de différentes musiques « Faites bouger l'objet dans la boîte en fonction de la musique »	Dessin Boîte à chaussure + papier Petits objets Gouache liquide
Confrontation avec les œuvres	Référénts culturels : <ul style="list-style-type: none"> - Jackson Pollock - Gerhard Richter - Wassily Kandinsky 	
Approfondissement Technique/procédé	Diversifier les outils, les supports, les médiums : <ul style="list-style-type: none"> - Tracer - Encre - Dripping - Collage/montage - Découper/coller - Assembler 	Les traces Rouleaux mousses Encres Pots percés Gouache liquide (diluée) Pinceaux de diverses formes Pinceaux attachés à des manches à balais....
Réalisation personnelle	Réalisation d'une œuvre en duo par assemblage : le collage/montage « composer une œuvre mouvementée/rythmée à partir de vos expérimentations »	La composition par assemblage collage peut s'enrichir par l'ajout de traces

Cycle 3 <p style="text-align: center;">« dessiner avec de la lumière ! »</p> <p>- exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d'art, en utilisant ses connaissances ; - pratiquer le dessin et diverses formes d'expressions visuelles et plastiques (formes abstraites ou images) en se servant de différents matériaux, supports, instruments et techniques ; - inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des enchaînements, à visée artistique ou expressive.</p>		
Thème : la forme Notions : le geste, la trace, le rythme		
Sollicitation / réalisation plastique	Après visionnage d'un ballet, d'une chorégraphie « représenter le danseur en mouvement »	Dessin Divers supports Crayons de couleurs Feutres de couleur Crayons à papier Craies
Confrontation avec les œuvres	Référénts culturels : <ul style="list-style-type: none"> - Georges Mathieu - Jean Daviot 	

	- Gjon Mili	
Approfondissement Technique/procédé	- Le light painting	Appareil photo numérique Pied + rotule
Réalisation personnelle	Réalisation d'une œuvre individuelle /collective « dessinez avec la lumière... » en fonction d'un thème, d'une émotion...	

Quelques exemples de projets autour du mouvement et de la danse :

- **Peindre, écrire la danse** : mêler danse, œuvres littéraires et plastiques. Faire un seul geste pour laisser une seule trace. Proposer divers médiums et outils, du plus fin au plus large. S'imprégner d'un texte et l'intégrer à la trace. Le mettre en valeur.
Œuvres de référence : les calligraphies, les calligrammes d'Apollinaire
- **Dessin en fil de fer** : après la représentation « papier » d'un danseur, réaliser une silhouette en utilisant le moins de fil de fer malléable possible.... Réalisation de mobiles.... Réalisation d'une composition à l'aide de la silhouette en fil de fer, d'une partition de musique, de traces, d'un dessin de danseurs....
Œuvres de référence : Edgar Degas, Rodin, Calder
- **Agile argile / Corps branchage** : modelage de personnage représentant des danseurs à l'aide d'argile, les mettre en scène, réaliser des décors, les photographier...
Associer à l'aide de raphia ou de ficelles 2 ou 3 branchages afin de les transformer en un personnage qui danse.
Habillage à l'aide de bandelettes trempées dans de la barbotine (mélange de terre sèche écrasée et d'eau)
Œuvres de référence : Rodin, Camille Claudel
- **Corps, cordes et traces** : traduire plastiquement ce qu'évoque la notion de corps et de mouvement (tordre, allonger, appuyer, frotter...). Chaque élève « trace » la notion avec ses opérations plastiques, chaque élève enrichit sa production en variant les couleurs, l'amplitude du geste..... réaliser des traces alors que l'on danse (enduire les pieds de peinture, les mains....)
Œuvres de référence : Yves Klein, Kazuo Shiraga
- **Calligraphie et chorégraphie** : la réalisation se compose entre un va et vient de mouvement plastique et chorégraphique. L'élève doit représenter ses mouvements chorégraphiques à l'aide de gestes calligraphiques (en fermant les yeux)
Œuvres de référence : calligraphies

Bibliographie/sitographie

Arts visuels & danse, Cycle 1, 2, 3 & Collège, Pascale Goudin, Nicole Morin, Scéren, CRDP Poitou-Charantes, juin 2010

Caribbean Art, Delphine Gavach, Claude Cavallera, Caribbean Artmango Edition, 2007

Dossiers pédagogiques : <http://www.centrepompidou.fr/>

Larousse.fr : encyclopédie et dictionnaires gratuits en ligne, www.larousse.fr

Site ministériel : l'histoire par l'image : <http://www.histoire-image.org>

Musée Rodin : <http://www.musee-rodin.fr>

Site du Grand Palais : <http://www.grandpalais.fr/fr/article/le-cubisme-0>

Site dédié à l'art contemporain caribéen : <http://www.blog.uprising-art.com>

Site de l'association « Art Lovers » d'arts plastiques : <http://artlovers-sxm.com>

Site de l'association « Head Made Factory », groupement d'artistes contemporain de Saint-Martin : <http://artsxm.org/>

Rapport Light graffiti, Julien BAUDRY, Jean-Christophe DELMAS, Jeremy VIARD