

Ce projet concerne l'exposition collective : exposition présentée du 13/04/2013 au 30/06/2013.

Quel travail ? Manières de faire, manières de voir.

<http://www.cpif.net/index.php?rub=1&docId=223584>

« La photographie s'invente et se développe tandis que se confirme le mouvement d'industrialisation au XIXème siècle. Art dit mécanique, la photographie accompagne les regards sur le travail, teintés des idéologies qui définissent sa place dans la société.

Ainsi, les photographes ont aussi bien dénoncé les organisations inhumaines du travail, qu'ils ont glorifié le corps des individus dans l'effort pour le progrès.

En avoir ou pas. Libérateur ou aliénant. En vivre ou en mourir. Dépense ou investissement...

Comment le travail est-il perçu aujourd'hui en Occident, alors qu'il change en profondeur : il envahit l'espace domestique et le temps de loisirs, il s'intellectualise, il se partage de moins en moins ou s'émiette beaucoup trop...?

Qu'en retiennent les artistes, comment jouent-ils de leur propre travail artistique ? Que produisent-ils ?

Que les œuvres en jeu s'intéressent aux gestes, aux relations, aux sujets, aux contextes, cette exposition collective questionne les changements ou permanences, la place de l'individu dans le monde du travail et ses représentations dans l'art aujourd'hui. »

Cette exposition rassemble des œuvres d'artistes de plusieurs générations qui utilisent l'image photographique ou vidéographique et l'installation.

Objectifs artistiques, culturels et pédagogiques de l'atelier :

- ➔ Etablir des liens entre différentes formes artistiques en pratiquant diverses formes d'expressions visuelles, plastiques et musicales, en se servant de différents matériaux, supports, instruments et techniques, en inventant des œuvres plastiques et/ou musicales, à visée artistique ou expressive.

LE TRAVAIL DANS LA PEINTURE

L'homme à la houe,
Jean-François Millet, 1863

Les raboteurs de parquet,
Gustave Caillebotte, 1875

Les glaneuses,
J.F. Millet, 1857

La moisson,
Malevitch, 1912

En avant pour l'industrie lourde,
Youri Pimenov, 1927

La paie des moissonneurs,
Léon Lhermitte, 1882

Le Tisserand,
Paul Sérusier, 1888

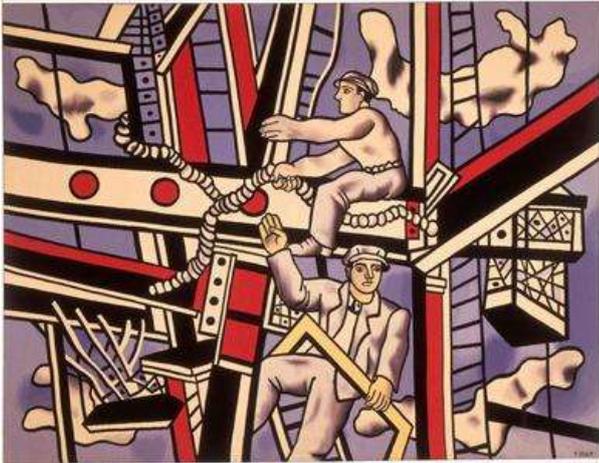
Les meuleurs,
Ferdinand-Joseph GUELDRY, 1888

*Groupe d'ouvriers lamineurs,
 François Ignace BONHOMMÉ, 1828*

*Les constructeurs sur fond bleu,
 Fernand Léger, 1950*

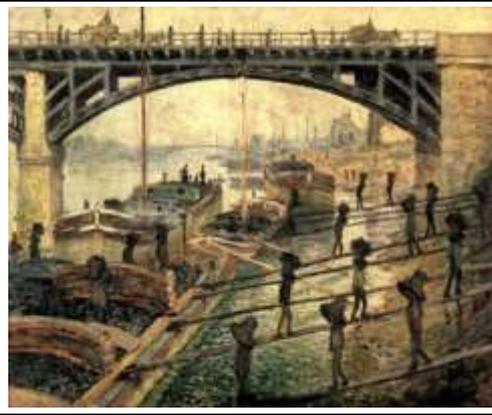
*Les constructeurs,
 Fernand Léger, 1950*

*Le marteau-pilon,
 Joseph-Fortuné Layraud, 1889*

*Les déchargeurs de charbon,
 Claude Monet, vers 1875*

*Femme au Repassage,
 Pablo Picasso, 1904*

*Le mécanicien,
 Fernand Léger, 1920*

*Le coltineur de charbon,
 Claude Monet, 1882*

Diego Riviera

**The Iron Rolling Mill (Modern Cyclopes),
Adolph von Menzel 1872-1875**

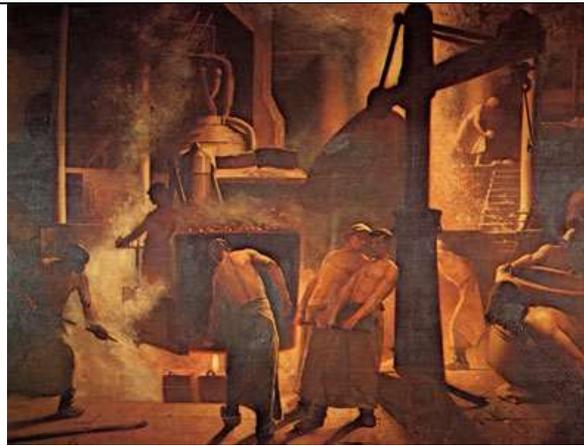
Diego Riviera

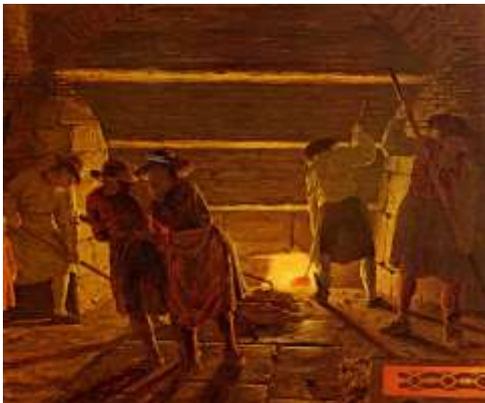
**La coulée à Ougrée,
Constantin Meunier, 1885-1890**

**Intérieur de fonderie,
Léonard Defrance**

**Les livreurs de farine,
Pierre Carrier-Belleuse, 1885**

**La récolte des foins,
Julien Dupré, 1881**

**Récolte de pommes de terre,
Jules Bastien Lepage, 1819**

**Les cribleuses de blé,
Gustave Courbet**

**Les jeunes moissonneuses,
César Pattein**

**Photographie d'une femme au travail à la CGO,
Vers 1917**

**Les casseurs de pierres,
Gustave Courbet**

**La blanchisseuse,
Pierre Auguste Renoir, 1877-1879**

**Les blanchisseuses,
Edgar Degas, 1876-1878**

**Les Blanchisseuses,
Edgar Degas, 1874-1876.**

**Les Blanchisseuses,
Marie Petiet, 1882.**

Lingère,
Léon Delachaux, 1905

La blanchisseuse,
Honoré Daumier, 1863

Les Blanchisseuses,
Edouard Leon Cortes (1882 - 1969)

La blanchisseuse,
Jean-Baptiste Siméon Chardin, 1735

1. Détourner la fonction initiale des outils du travail :

Demander aux élèves de produire une liste d'outils en référence à certains métiers :

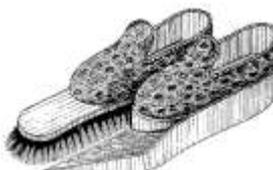
- Mécanicien : clé à molette, marteau, tournevis...
- Menuisier : scie, rabot...
- Maçon : pelle, truelle, brouette...
- Peintre : pinceau, couteau à enduire...
- Couturière : aiguille, ciseaux, dé...

Transformer : modifier la forme, la matière, la couleur, l'usage. Déformer, modifier l'échelle. Ajouter, ôter des éléments...

Détourner : fragmenter, supprimer, ajouter. Changer la fonction, ajouter d'autres fonctions. Accessoiriser. Rendre inutilisable..... « Catalogue d'outils inutilisables... »

Référence artistique :

Jacques CARELMAN, *Catalogue d'objets introuvables*, 1969.

Claes OLDENBURG :

Balancing tools, 1984

Saw, sawing, 1996

Big sweep, 2007

2. Intervenir sur les images :

Décontextualisation : sélectionner quelques œuvres présentées ci-dessus, les photocopier en format A4, isoler le personnage en mouvement, le recoller sur une feuille blanche et réinventer un autre univers de travail en gardant la même posture. Techniques du dessin, de la peinture, du collage...

3. Expérimenter d'autres mises en scènes :

- ✗ **Réalisations en 3D :** photocopier une œuvre dans la liste ci-dessus, dessiner ou utiliser la technique du collage pour réaliser le décor de fond de l'œuvre choisie et le coller dans le fond d'un couvercle en carton. Découper les personnages et les mettre en couleurs avec des encres ou des aquarelles. Scotcher des cure-dents à l'arrière des différentes pièces. Imaginer d'autres mises en scène en piquant les éléments sur un support en polystyrène placé à l'avant de la boîte. Photographier et observer l'effet produit.
- ✗ Traduire l'œuvre en tableau vivant (la place, l'attitude des personnages, la situation des objets), avec les Cribleuses de Courbet par exemple ou les Blanchisseuses de Degas. Prendre des photos. Demander aux élèves de changer de mise en scène en se positionnant de différentes façons mais en gardant les mêmes gestes. Observer les différents effets produits.

Référence artistique :

David BUCKLAND, *Le mariage des Arnolfini*, 1986, cibachrome et platine imprimé, 80 x 100cm.

4. Sonoriser ces tableaux vivants.

Selon les activités représentées, demander aux élèves qui sont en dehors de la mise en scène de sonoriser le « travail » des personnages, en ayant recours à des objets différents. Possibilité d'être en « décalage » par rapport à ce que l'on voit.

Référence artistique :

Adrian MELIS, *The Making of Forty Rectangular Pieces for a Floor Construction* (2008).

Module L'homme au travail : Séquence en Education Musicale au C 3

1ère séance : Découverte de la polyrythmie vocale "Indian Train"

- 1 Ecouter Indian Train (Danse, écoute et chante n°14, livret p 36, écoute pl. 28, CD 1)
- 2 Repérer les 3 parties différentes dans l'enregistrement :
 - 1 introduction : 0.00→0.18 (percussions vocales traditionnelles)
 - 2 présentation des voix 1 et 2. Voix 1 : 10.18→0.30 et voix 2 : 0.30→0.42.
 - 3 superposition : 0.42→2.02 (remarquer l'accélération, le ralenti et la 3ème voix)
- 3 Apprendre séparément les 2 premières voix (à toute la classe) en les ancrant sur une pulsation très présente corporellement (claq' doigts, marche, balancements...)
- 4 Jouer avec en variant l'intensité, le timbre, la vitesse...
- 5 Ecouter un solo de tabla (percussion d'Inde du Nord) et sa "traduction" vocale en onomatopées.
 - En Inde, on apprend longuement une sorte de solfège vocal et corporel avant tout apprentissage, qu'il soit vocal, instrumental ou dansé. On y apprend ainsi notamment les différentes gammes et les divers cycles rythmiques, les Tâlas.
Voir : <http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2la>
 - Pour approfondir la culture indienne, cf le module de formation sur l'Inde.
 - Pour aller plus loin sur les variations de tempo :
 - . Steve Reich : Different Trains 3ème partie (cf document sur la Shoah)
 - . Darius Milhaud : Le boeuf sur le toit
 - . Les Grandes Gueules : Plus ça ralenti (cf écoute et fiche péd. Music Prim)

2ème séance : Mise en place de la polyrythmie vocale

- 1 Reprendre brièvement les 2 voix successivement afin de vérifier qu'elles soient bien Acquises par la majorité des élèves de la classe. Passer alternativement de l'une à l'autre.
- 2 Proposer aux élèves, sur une pulsation bien installée, de faire la 1ère voix. Y ajouter la 2ème (l'enseignant), puis inverser ce dispositif !
- 3 Superposer en demandant aux élèves de choisir leurs voix !
- 4 Enregistrer, réécouter, analyser ensemble pour pouvoir améliorer par la suite !
- 5 Rester dans l'univers ferroviaire en écoutant :
 - . Le train, mimologisme par La Talvera
 - . Locomotive vocale d'Hugues Le Bars
 - . Luc Ferrari : Solitude Transit

3ème séance : Transposition de cette polyrythmie aux percussions corporelles

- 1 Reprendre vocalement, ensemble et séparément, les 2 voix apprises, afin de bien se les "remettre en bouche".
- 2 Accompagner ensuite la vocalisation, voix par voix, en frappant les "tchou" avec les pieds et les "ta, ka & té" sur les cuisses. Enlever les voix de façon à ne garder que les percussions corporelles (en encourageant le chant intérieur). Superposer les 2 voix.

Expérimenter d'autres parties du corps, notamment pour les "tchou" qui peut durer !

3 Enregistrer, réécouter, analyser ensemble de façon à pouvoir remédier et améliorer.

4 Transposer la polyrythmie des percussions corporelles aux instruments de percussion. Si vous êtes peu outillés en percussions, utilisez les baguettes chinoises et / ou tout autre corps sonore à votre disposition.

5 Ecouter, en complément des transpositions créatives de la sonorisation vocale, des Tâlas indiens :

- . Sheila Chandra : Speaking in Tongues II (CD "Weaving my ancestor's voices", Real World)
- . Trilok Gurtu : 1 - 2 Beaucoup (CD "The Glimpse", CMP Records)

4ème séance : Ecoute du mouvement symphonique "Pacific 231" de Arthur Honneger

Arthur Honneger (1892 – 1955) est un compositeur suisse, parisien d'adoption. Il a écrit cette œuvre en 1923. Elle est probablement son œuvre la plus connue, avec "Une Cantate de Noël", "Le Roi David" et "Jeanne d'Arc au Bûcher".

Voici ce qu'il écrivait à propos de l'œuvre : « *Tranquille respiration de la machine au repos, effort du démarrage, accroissement progressif de la vitesse pour aboutir à l'état lyrique ou pathétique du train de 300 tonnes lancé en pleine nuit à 120 à l'heure.* »

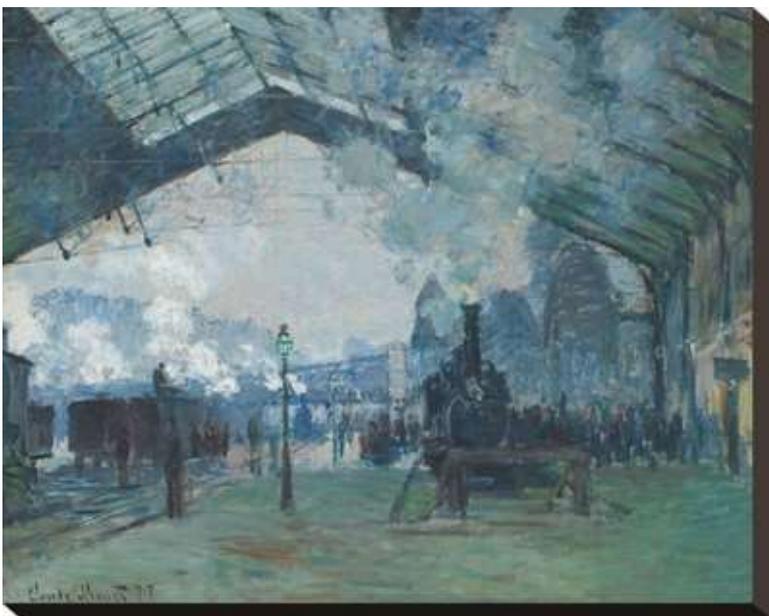
1 Ecoute corporelle des 3 premières minutes de l'œuvre (qui dure 6'51 en tout), suivie d'une écoute plus classique pour permettre la conscientisation des diverses parties.

2 Verbalisation sur ces 2 écoutes afin d'en dégager ensemble les parties principales, de l'introduction à la vitesse de croisière. Une 3ème (voire une 4ème) sera nécessaire pour permettre à chaque élève de prendre ses repères liés d'une part aux variations de vitesse, et d'autre part aux timbres instrumentaux en présence.

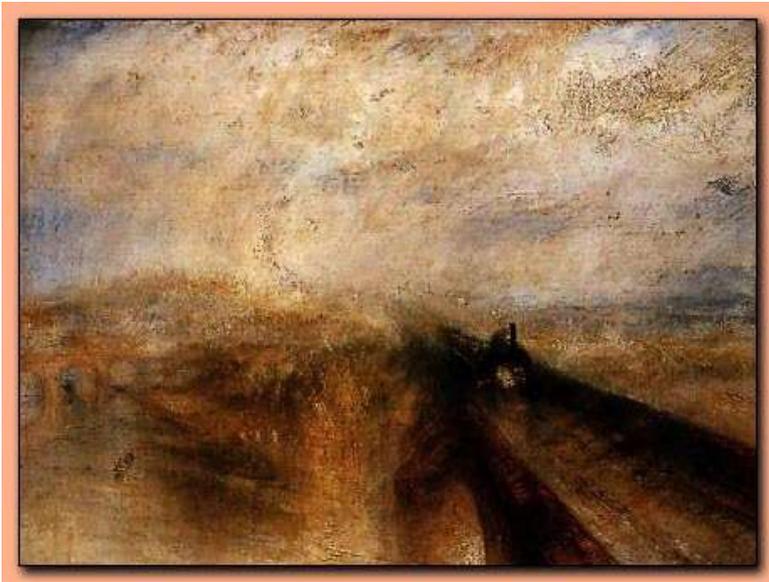
3 Réaliser une 1ère production par petits groupes (4 à 6 é.) avec les corps sonores de la classe. Après une première présentation des productions suivie d'une mini analyse critique, proposer une 2ème phase de production : approfondir et améliorer.

4 Enregistrer, réécouter et analyser ensemble les différentes productions.

5 Ouvrir sur d'autres disciplines : Peinture avec des tableaux de C. Monet, W. Turner, E. Bracht... Littérature et cinéma avec "La bête humaine" d'E. Zola et son adaptation de J. Renoir. Photos avec A. Feininger, E. Boubat, G. Hellier, S. Wish, A.Curtis...

Claude Monet

William Turner

Eugen Bracht

Gavin Hellier

Myron Davis

Andreas Feininger

Sharon Wish

Edouard Boubat

Asahel Curtis