

Texte d'ouverture sur la leçon

Les bourgeois décalés

Cette leçon s'inscrit dans le cycle 3 et se destine au niveau sixième.
Elle interroge la question de la ressemblance en confrontant physiquement les élèves à l'œuvre *les Bourgeois de Calais* d'Auguste Rodin.

Durant cette séquence le corps devient le matériau d'une reformulation collective où l'individu exprime sa proposition au sein d'un groupe. Par l'observation la pratique et l'analyse, l'amener à comprendre que les corps dans leurs représentations (marquées par des écarts) et leur mise en scène ont une forte puissance expressive.

La leçon est inaugurée par l'écoute d'un fichier audio, une lecture d'un texte de Rilke, un descriptif poétique de l'œuvre de Rodin. Cet écrit au-delà de l'identification de l'œuvre interroge déjà la question de la ressemblance. Une approche historique amènera également les élèves à percevoir les écarts existants au cœur des chroniques historiques médiévales.

Le mythe des six Bourgeois comme un récit idéalisé de la figure Calaisienne sera abordé car révélateur d'écarts. La ressemblance sera abordée dans la généalogie de l'œuvre révélant la démarche et les processus créatifs de Rodin. Les choix plastiques de l'auteur seront analysés dans leur contexte historiques et artistiques.

La pratique plastique

Le corps de l'auteur comme matériau : faire corps, faire œuvre.

Les Bourgeois décalés

Comment par l'emploi du corps aborder l'œuvre des Bourgeois de Calais et questionner par la pratique la ressemblance ?

Révéler ici ce qui chez Rodin fait écart et appréhender ce qui fait œuvre.

Au delà de la simple reproduction, amener les élèves à saisir la force expressive des corps dans leur représentation et dans leur organisation.

La pratique au-delà d'un travail de mime devient une performance où le corps est la matière première d'une interprétation individuelle au sein d'une production collective.

La ressemblance est au travail dans la pratique et l'analyse d'œuvres.

Afin d'amener les élèves à entrer dans les questionnements, il m'a semblé nécessaire de procéder par étapes.

1) Aborder l'œuvre par un travail de mémoire, par une reformulation graphique et/ou scripturale.

Percevoir par ce biais les manques, ce qui nous éloignent du référent.

Puis, lors d'une première pratique de re-production de l'œuvre par le corps s'appuyant sur l'image de

l'œuvre (fixe ou mobile), révéler les écarts entre reproductions et œuvre physique.

2) Confronter physiquement les élèves à l'œuvre. Séance pratique de découverte face à l'œuvre, avec captures graphiques, écrites, photographiques, modelages parfois même selon les groupes reformulations in situ engageant le corps.

Bien qu'il s'agisse d'un travail quasi autonome, l'œuvre lors de cette première rencontre interroge les élèves de par les proportions de certaines parties des corps, mais aussi par les nombreux choix plastiques de Rodin qui seront abordés ultérieurement.

3) Mise en place et réalisation de la production plastique collective de type performance :

Nos Bourgeois décalés (La réalisation s'appuie sur le travail d'observation face à l'œuvre). La conception d'accessoires lors de la pratique n'est pas l'essentiel, le travestissement ne remplace pas l'incarnation ainsi postures, expressions et sentiment sont investis avec force et attention .

Durant la pratique les élèves devront s'assurer du bon fonctionnement de leur groupe chacun devant y jouer un ou plusieurs rôles – incarnation d'un des bourgeois – Metteur en scène – Photographe . En parallèle analyse formative des pratiques par et avec le groupe .

5) Évaluation des pratiques par compétences

6) Retour sur l'œuvre principale et analyse. Exploitation du champ référentiel.

Cette proposition de leçon développe chez l'élève sa capacité à s'interroger, à saisir la valeur des écarts en art.

L'exploitation du corps au cœur de cette leçon permet d'aborder un autre type de pratique plastique, la performance. L'usage même du corps est le moyen le plus adéquat pour aider les élèves à saisir les écarts expressifs exploités par Rodin dans les postures des Bourgeois. Cette expérience créatrice vécue physiquement permet de plus d'éviter les écueils graphiques. Durant les phases d'analyses d'œuvres et de pratiques le vocabulaire s'est affiné des outils ont favorisé l'emploi d'un vocabulaire spécifique.

Ancrages dans les programmes

La question de la ressemblance

Problématique

Pourquoi les écarts dans la représentation permettent une expression plus fidèle.

Notions abordées

Le corps et la forme.

Compétences Disciplinaires travaillées

C1 Expérimenter, produire créer	C2 Mettre en œuvre un projet	C3 S'exprimer, analyser les pratiques, relation avec les œuvres	C4 Se repérer dans les domaines artistiques. Sensibilité
C1-1 <i>Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent</i>	C2-3 <i>Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus</i>	C3-1 <i>Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et des</i>	C4-3 <i>Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension</i>

C1-2 Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo)	coopératif de création	œuvres d'art étudiées en classe	personnelle argumentée
--	------------------------	---------------------------------	------------------------

Éléments du socle commun de compétences et de culture

Domaine 1 Les langages pour penser et communiquer	Domaine 2 Les méthodes et outils pour apprendre	Domaine 3 La formation de la personne et du citoyen	Domaine 4 Les systèmes naturels et les systèmes techniques
D1-4 comprendre et s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps	D2-1 organisation du travail personnel D2-2 coopération et réalisation de projets	D3-4 responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative	D4-2 conception, création, réalisation

Objectifs généraux

Par l'analyse plastique de l'œuvre de Rodin et la pratique saisir la force expressive rendue possible grâce aux écarts.

S'interroger sur les fonctions des écarts perçus à travers les différents objets d'étude qui jalonnent la leçon.

Découvrir et être capable de décrire une œuvre et d'en proposer dans le cadre de la leçon une analyse. Formuler des comparaisons entre production d'élèves et œuvres d'art (écart et similitudes)

Faire l'acquisition d'un vocabulaire affinant l'expression orale.

Objectifs opérationnels

Mener un travail préparatoire visant à produire une création tridimensionnelle où le corps est le matériau essentiel mis en œuvre.

Trouver sa place au sein d'un processus créatif collectif exploitant le corps et par là saisir le caractère expressif de cette mise en scène. Intégrer sa part de responsabilité dans les différentes phases de la production.

Références artistiques pour identification

Miniature, les bourgeois de Calais devant Édouard III, manuscrit des chroniques anglaises dites le Brut, XVe siècle.	
Ary Scheffer	Le dévouement patriotique des six Bourgeois de Calais 1818 huile sur toile 324X546
Charles Colin	(d'après un dessin de Jules David) Dévouement des six notables de Calais, eau forte et burin après 1833.
Jeanne Thil	Le dévouement des Bourgeois. Peinture sur toile 1925 salle du conseil municipal Calais
Auguste Rodin	<i>Les Bourgeois de Calais</i> 1895. Bronze 1/12

Références artistiques en lien avec la ressemblance.

Adad Hannah	<i>Burghers of Seoul</i> . 2007. Performance et vidéo
Philippe Bazin	<i>Les Bourgeois de Calais</i> . 1994, série de six photographies noir et blanc 45 x 45 cm.
Hokusai	<i>18e vue : Le coup de vent dans les rizières d'Ejiri dans la province de Suruga (Shunshû Ejiri en Suruga)</i> vers 1829-1833. Les « Trente-six vues du mont Fuji » (<i>Fugaku sanjû-rokkei</i>). Estampe environ 250 x 380 mm avec les marges

Référence artistique ouvrant le questionnement sur la ressemblance en lien avec le dispositif de présentation ou comment les modalités d'exposition influent sur la réception et la perception de l'œuvre.

Candida Höfer	<i>Twelve</i> . Photographies exposition du Musée de Calais (Mars-Juin 2001). Photographies des douze exemplaires des Bourgeois de Calais à travers le monde.
----------------------	---

L'œuvre photographique Twelve de Candida Höfer permet également d'aborder les modalités techniques de re-production des Bourgeois de Calais.

Outils d'évaluation formative : ils permettent à l'élève mais également au groupe d'estimer le degré d'engagement et de maîtrise dans la pratique. L'évaluation révèle aussi le fonctionnement du groupe et offre à celui-ci la possibilité en retour de mieux s'autogérer.

Évaluations par compétences et sommatives: Que ce soit durant la restitution physique de chaque groupe ou lors de vérifications mettant en évidence les capacités à mieux interroger et comprendre l'œuvre de Rodin. Ces évaluations viennent finaliser la pratique plastique et les acquisitions liées au champ référentiel, elles témoignent d'une prise de conscience des enjeux de l'écart comme un facteur porteur de sens.