

Projet expression corporelle/littérature/arts plastiques

Musée des Beaux-Arts de Lyon

et

Nicola Ayoub, artiste chorégraphique, diplômée en Histoire de l'Art

Il s'agit d'un projet pluridisciplinaire avec les élèves de 4ème (et éventuellement 3ème et lycée) qui met en corps et mouvement la poésie, l'histoire et les arts plastiques sur les diverses nuances de l'amour (4e) ou autour de la notion d'autoportrait (3e).

Ce projet prend en considération tous les piliers de l'EAC :

- connaissance (mythe de Narcisse ; autres œuvres présentes au Musée des Beaux-Arts de Lyon ; musiques autour du mythe de Narcisse ; différence entre danse baroque et classique, etc.)
- pratique (danse, éventuellement écriture)
- rencontre avec les œuvres (tableaux et sculptures présentes au Musée des Beaux-Arts) et les artistes (Nicola Ayoub, artiste-chorégraphe)

Cette présentation s'intègre dans un projet. Les élèves ne viennent pas au musée pour une visite de « fin d'année » ou une « visite récréation », qui les place dans une position attentiste ou consumériste. Une visite réussie au musée doit être intégrée dans un parcours, un projet, afin d'impliquer les élèves et garantir une visite réussie. La présentation peut être une plus-value pédagogique et artistique si elle est intégrée dans un travail pédagogique et annoncée de façon explicite.

1. **Un travail en amont au collège** sur certaines œuvres du Musée des Beaux-Arts de Lyon et des textes/poèmes liés à ces tableaux ou sculptures. Puis faire le lien avec la danse par des explorations guidées. Par exemple, un travail sur la composition d'un tableau et la composition de gestes/mouvements de chaque élève : équilibré ou asymétrique, espace positif et négatif, rapports des parties du corps et rapports des personnages. Éventuellement les sonorités des poèmes comme musique pour accompagner les mouvements.
2. **Une visite au MBA** pour approfondir la recherche des œuvres ciblées. Sur le thème de l'amour, par exemple, il existe plusieurs fils rouges à travers les siècles au musée : l'amour maternel (*La Vierge et Enfant, la Pietà*) ; l'amour de famille (*St Anne*

Trinitaire, La Fuite en Egypte) ; l'amour du couple homme et femme (serein comme *Les amants heureux* de Courbet ou tragique comme *Tristan et Iseut* de Bouquet) ; l'amour de soi (*Narcisse*, François Lemoyne).

- **Avant de rentrer à l'intérieur du musée**, les élèves suivent une « mise en corps » par la chorégraphe dans le cloître pour préparer la concentration et ouvrir les sens- un travail de respiration dans le cercle au milieu ; marcher en lignes et carrés sur la pulsation dans les allées (espace global et temps) ; étirement sur place (corps et kinésphère) ; copier les sculptures du jardin, automassage (appuis) et changer de la sculpture.

- **A l'intérieur du musée :**

Objectifs généraux :

- être capable de décrire en mots et copier quelques formes de ce qu'ils voient. Puis analyser les **rapports** des personnages ou objets : l'espace entre eux, ils sont de face, de profil, de dos, proche, loin, haut ou bas. Comment ces rapports jouent-ils sur la nuance d'amour ? Analyser la **composition** : beaucoup de détails et de personnages ou très vide, symétrique ou asymétrique. Comment la composition donne une émotion, ou est une mise en scène pour donner plus de drame, tragédie, joie, légèreté ? La taille et la nature de l'œuvre : grande, petite, toile, bois, marbre. Comment cela se traduit dans l'amplitude et densité du mouvement dansé ?

- montrer que ce mouvement aide les élèves à mieux analyser l'art

Organisation pratique :

- Un groupe est pris en charge par l'artiste-chorégraphe pendant qu'un autre part avec la médiatrice pour 45 min de visite autour de la thématique des nuances de l'amour (4e) ou de l'autoportrait (3e). Puis les deux groupes inversent.

- Deux exemples concrets de l'intervention de l'artiste-chorégraphe autour du mythe de Narcisse figurent ci-dessous (p. 3-5 de ce document).

3. **Un travail au collège après la visite au MBA.** Apprendre à structurer une danse inspirée d'un œuvre et texte. Il y a toujours un début, milieu et fin.

La version courte du projet demande 3 séances : un atelier en amont, une visite au musée et un atelier après.

La version longue du projet demande environ 15 séances pour créer une vraie pièce chorégraphique avec les élèves. Liens avec le répertoire de la danse et de la musique, avec les œuvres et textes comme *Orphée et Eurydice*, *Roméo et Juliette*, *Tristan et Iseult*.

Éventuellement des poèmes d'amour écrits par les élèves et mis en mouvements ; une représentation de la création au musée.

Les élèves s'investissent dans la recherche et produisent un nouvel art.

Exemple concret sur *Narcisse* (dont le mythe permet d'aborder à la fois le thème de l'amour et de l'autportrait)

1. Travail en amont au collège sur le poème d'Ovide et des œuvres du MBA (tableau et sculpture de Narcisse). Il est adolescent, 15 ans.

Questionnement avec les élèves :

- Quel élément de la nature est le plus présent ? L'eau
- Quels sont les verbes du poème et du tableau ? Parmi la longue liste, relever particulièrement les verbes suivants : « refléter », « onduler » et « plonger ».
- Quels exemples de la vie des élèves ou de la société se rapportent à Narcisse ? Se regarder dans le miroir, faire un selfie, chaque photo est un selfie (toujours soi au centre d'attention) ?

Exploration danse :

- A. Le miroir avec un partenaire. Il y a un leader et un suiveur, avec une exigence d'exactitude dans le reflet du geste de l'autre. Utiliser des verbes d'actions listés par les élèves pour les accompagner et trouver du mouvement pour commencer.
- B. En solo comme Narcisse- trouver la symétrie (effet miroir) avec leurs propres parties du corps : mains, bras, jambes, pieds. Éventuellement, comment refléter bras/jambe, main/pied, par exemple.

2. Au musée devant le tableau :

- Au plus proche du tableau. Narcisse a-t-il vraiment l'air d'avoir 15 ans ? Quels sons, quelles musiques imaginez-vous en rapport avec le tableau ?
- Parler de la composition :

Quel est le rapport de Narcisse avec l'eau ? Quelles parties de son corps voit-il ? Son rapport avec la forêt ? Rappeler notre liste des verbes et d'images trouvées en classe.

- Parler de l'action et entrée en danse :

Piste 1 : L'extase de selfie !

Est-ce que vous avez besoin d'être toujours au centre d'attention de vos photos ? Que des selfies ? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont ce besoin - toujours des selfies sur les réseaux sociaux ?

Êtes-vous capables de vous prendre en photo selfie amoureux de vous-même ?

Avec une tablette du musée ou votre téléphone portable, prenez un selfie devant le tableau de Narcisse. Reprendre un geste comme Narcisse pour la photo.

Exploration danse : Pour inspirer du mouvement, utiliser la liste des verbes qu'on a trouvé en amont.

Groupe de 5 élèves : 1 leader (Narcisse), 3 suiveurs en ombre (comme des nymphes, comme Echo, amoureuse de Narcisse), 1 vidéaste qui utilise la tablette du musée pour capturer et vérifier si les 3 suiveurs exécutent exactement les mouvements comme Narcisse, le centre d'attention. Changement de rôles plusieurs fois.

Éventuellement ajouter une parole. Les suiveurs répètent le dernier mot du leader comme Echo.

Désigner une place calme dans la salle pour Onduler et Flotter (Qualités du mouvement par chemin indirect, temps soutenu poids léger), désigner une autre place violente dans la salle pour Plonger et Chuter (chemin direct, temps soudain, poids fort).

Échanger avec les élèves : comment ces changements de Place / État du corps rappellent Narcisse dans le poème entre calme, réflexion de sa beauté (page 120 de l'édition Folio) et son désespoir violent (page 121- « brûler », « allumer », page 122- « agiter ». Image du feu).

(Si possible : Dans la version longue du projet, une représentation au musée - pendant que le groupe est filmé par le vidéaste, la vidéo est projetée en grand format sur le mur en face).

Piste 2 : Refléter, Onduler, Plonger

- A. REFLETER : Après avoir parlé de rapport et composition devant le tableau, revoir l'exploration du miroir avec un partenaire et exploration solo de symétrie des parties du corps. (Idée musique : « Narcisse » de Benjamin Britten, solo hautbois)
- B. ONDULER : Des parties différentes du corps- dos, bras, tête, jambes- touchées par des vagues et qui ondulent. Puis imaginez des parties du corps remplies d'eau pour onduler. Qualités du mouvement par chemin indirect, temps soutenu poids léger. (Idée musique : « Aquarium » de Camille St-Saëns et « Narcissus » de Ethelbert Nevin)
- C. PLONGER : Comment Narcisse a l'air de plonger dans l'eau ? Pratiquer plonger/ chuter des parties du corps- main, coude, genou, épaule, tête, tout le corps.
Qualités du mouvement par chemin direct, temps soudain, poids fort. (Idée musique : « Narcissus is Back » de Christine and the Queens).
- D. Composition Instantanée au musée : deux groupes, un qui regarde, un qui fait puis changement de rôle. Désigner avec repères au sol 3 Places différentes dans la salle.
Place 1 : Refléter
Place 2 : Onduler
Place 3 : Plonger
Les élèves naviguent entre ces 3 îles. A n'importe quel moment un élève peut décider de faire miroir avec un autre élève.

Si possible- Dans la version longue du projet, une représentation au musée : les élèves composent et fixent leurs mouvements et moment de duo. Mixage de musique entre nappes sonore d'eau et de forêt et répertoires de musique inspirée de Narcisse comme des titres indiqués au-dessus + *Narcisse et Echo, Op 40* de Nikolai Tcherepnin, qui était un ballet pour les Ballets Russes de Diaghilev. Lien avec le répertoire de plusieurs siècles.