

PISTES PÉDAGOGIQUES

Les 7 pistes pédagogiques infra s'articulent autour de notions et de questionnements, en liens à la démarche artistique de Natalia Jaime-Cortez, artiste plasticienne.
<https://nataliajaimecortez.wordpress.com/>

Ces pistes et propositions pédagogiques, élaborées en lien avec les programmes disciplinaires d'arts plastiques, restent non exhaustives, ouvertes à votre réappropriation et servent de support à la préparation et/ou au prolongement de la visite de l'exposition entreprise avec des classes d'écoliers, de collégiens ou de lycéens.

Enfin, ces pistes peuvent servir d'entrées pour s'engager sur le dispositif académique « A pied d'œuvre - Biennale d'arts plastiques », afin de fédérer les enseignant(e)s d'arts plastiques et professeur(e)s des écoles à travailler autour de la thématique commune retenue : « **cheminement(s)** », et d'exposer in fine les productions des élèves au sein de vos établissements ou des structures artistiques, culturelles et partenariales de proximité.

Pour aller plus loin :

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/a_pied_doeuvre_biennale/

Mme Emilie SAUVAGE,
Professeure coordinatrice Arts Plastiques
Du département d'Indre-et-Loire.

Recherches en cours- Accumulation de papiers encrés, colorés, découpés, déchirés par Natalia Jaime-Cortez- Réfectoire du Prieuré Saint Cosme- Novembre 2019

Notion(s) :	La matérialité et la couleur
Mots clés :	couleurs, nuances, valeurs, support, collection, présentation
Cycle(s) :	1, 2 et 3
Liens programmes :	<ul style="list-style-type: none"> - Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume (cycle 1) - L'expression des émotions (cycle 2) - La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre (cycle 3)

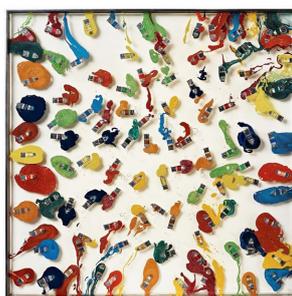
Objectifs :

- Amener les élèves à observer, repérer les couleurs, des objets et des matières, dans leur environnement ; tout en les nommant.
- Collecter des matières colorées ou créer ses propres couleurs, par mélanges.
- Organiser/composer les couleurs ; interroger les rapports qu'elles entretiennent entre-elles : vibrations, nuances, contrastes, tons, lumière, sensations,...
- Concevoir un dispositif de présentation sur/avec la couleur.

Références :

La Cuevas de las Manos (« La Grotte des Mains »), peinture rupestre réalisée à partir du XIIème siècle av. J.-C., Patagonie, Argentine.

ARMAN, *Tubes de Couleurs Suedois*, 1973. Tubes de couleurs et peinture sur plexiglas, 100x100cm.

Tony CRAGG, *Palette*, 1985, objets divers en plastique, 175x162 cm, collection FRAC Bourgogne.

Piste 2

« Promenons-nous dans la couleur »

Vue de l'atelier de Natalia Jaime-Cortez installé dans le Réfectoire du Prieuré Saint Cosme, novembre 2019.

Notion(s) :	La couleur, le geste, l'espace et le temps
Mots clés :	Point de vue, perception, sensations, déambulation, circulation, geste, trace, format.
Cycle(s) :	2, 3 et 4
Liens programmes :	- La représentation du monde (cycle 2) - La représentation plastique et les dispositifs de présentation (cycle 3) - La représentation; images, réalité et fiction (cycle 4)

Objectifs :

- Garder traces (rendre compte) des couleurs et sensations colorées d'un parcours, d'un cheminement, d'une déambulation. (annotation, photographie, prélèvement,...).
- Questionner les rapports qu'entretiennent les couleurs avec l'environnement.
- Travailler sur les sensations (colorées).
- Amener les élèves à réfléchir à un dispositif de présentation/une installation pour inviter le spectateur à cheminer, s'immerger dans la couleur ; dans le lieu (travail in situ).

Références :

MICHEL-ANGE, *La Chapelle Sixtine*, 1477-1483. Vatican, Rome, Italie.

MONET Claude, *Un bras de la Seine près de Vétheuil*, 1878, huile sur toile. 57,5 cm x 72 cm.
Musée des Beaux-Arts de Tours, France.

Olivier DEBRE, réalisant *Le Rideau de l'opéra de Shanghai*, 1998, Chine.
Voir : CCCOD Olivier Debré à Tours.

Piste 3 « *Sculpt'colors* »

Notion(s) :	La couleur, la matière, la lumière, l'espace et le temps
Mots clés :	la couleur, transparence / opacité, format, espace, in situ, immersion.
Cycle(s) :	4 (collège) et terminal (lycée)
Liens programmes :	- L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur (cycle 4) - La monstration et la diffusion de l'œuvre, les lieux, les espaces, les contextes (Lycée)

Vue de l'atelier de Natalia Jaime-Cortez- Priuré Saint Cosme, 2019

Objectifs :

- Transformer la perception d'un espace familier grâce à la couleur.
- Sensibiliser les élèves à la matérialité et le rôle de la couleur (au regard de l'espace et du support), en identifiant les qualités plastiques, les gestes et leurs effets : fluidité, transparence, lavis, traces, place du hasard,...
- Comprendre l'espace de (re)présentation : recto/verso, abstraction, immersion.
- Tisser des liens entre l'œuvre et son environnement : le bâti, la lumière (naturelle/ artificielle), les vitraux de Zao Wou-Ki. <http://www.prieure-ronsard.fr/les-vitraux-de-zao-wou-ki/>

Références :

Marc CHAGALL, *Les vitraux de la cathédrale Notre-Dame de Reims*, 1974. Reims, France

Daniel BUREN, *Excentrique(s)* - *Travail in situ*, installation pour la MONUMENTA 2012, Grand Palais, Paris, France.

Wolfgang LAIB, *Pollen de noisetier*, 2013, installation, 630 x 540 cm, MoMa de New York.

Piste 4

« Découper dans la couleur »

Papiers colorés, découpés- Vue de l'atelier de Natalia Jaime-Cortez- Prieuré

Notion(s) :

Le geste et le support

Mots clés :

qualité plastique (des supports), plein/vide, organisation/composition, opacité/transparence, forme

Cycle(s) :

2, 3 et 4

Liens programmes :

- L'expression des émotions (cycle 2)
- La représentation plastique et les dispositifs de présentation (cycle 3)
- La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre (cycle 4)

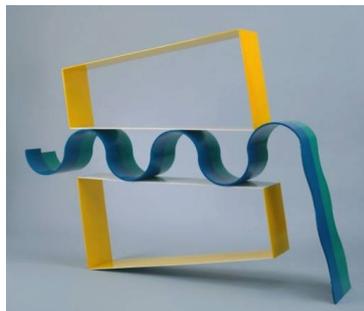
Objectifs :

- Amener les élèves à se questionner sur le choix des formats découpés par l'artiste.
- S'interroger sur leur organisation, assemblage dans l'espace.
- Créer une composition à partir de papiers colorés, gouachés ou encrés, découpés.

Références :

Henri MATISSE, *L'Escargot*, 1953, gouache sur papier, 286,4 x 287 cm, Tate Modern, Londres.

David ANNESLEY, *Swing Low*, 1964, acier peint, 126x180x36cm. *Blast to Freeze. British art in the 20th century*, Hatje Cantz Publishers, 2002.

Andy GOLDSWORTHY, *Feuilles de sorbier disposées autour d'un trou/ Recueillant les dernières feuilles/ Presque achevé/ Chien qui bondit dans le trou/ Tout recommencé/ Disposé dans l'ombre par une journée ensoleillée et venteuse*, Yorkshire Sculpture Park, West Bretton, 25 octobre 1987.

Incitation :

« Dessiner avec des ciseaux. Découper à vif dans la couleur me rappelle la taille directe des sculpteurs. » Henri Matisse (1869-1954), *Écrits et propos sur l'art*, 1972, Éditions Hermann, p. 237, Paris.

Piste 5
**« La trace du geste,
 tout un cheminement en peinture »**

Natalia Jaime-Cortez dans son atelier- Prieuré Saint Cosme- 2019

Notion(s) :	Le geste, l'outil, le support, l'espace et le temps
Mots clés :	abstraction, trace, format, répétition, protocole, programmation et hasard
Cycle(s) :	2, 3 et 4
Liens programmes :	- La représentation du monde (cycle 2) - La représentation plastique et les dispositifs de présentation (cycle 3) - L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur (cycle 4)

Objectifs :

- Repérer les traces laissées par l'artiste sur son support.
- Faire émerger des formes par divers gestes, en variant les outils (empreinte, pliage, tache) et travailler sur divers supports (toile, tissu, papier fin, épais...).
- Interroger les effets provoqués par (la répétition d') un geste.
- S'interroger sur le processus créatif, et la place du hasard.
- Penser un dispositif de présentation de ces traces.

Références :

Eugène DELACROIX, *L'Etude pour La Grèce sur les ruines de Missolonghi et La Liberté guidant le peuple*. Graphite, plume et encre brune, lavis brun

Jackson POLLOCK photographié par Hans NAMUTH en 1950

Simon HANTAI, *Tabula*, 1980
 Huile et acrylique sur toile, 285,6 x 454,5 cm, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris.

Piste 6

« D'une peinture à une sculpture »

Recherches de Natalia Jaime-Cortez au Prieuré Saint Cosme- 2019

Notion(s) :	La matière et l'espace
Mots clés :	Bas/haut-relief, ronde-bosse, installation, la présentation
Cycle(s) :	4 (collège) et terminal (lycée)
Liens programmes :	- La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre (cycle 4) - La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre (Lycée)

Objectifs :

- Identifier les différentes façons dont sont accrochés les papiers encrés.
- Expérimenter le passage de la 2D à la 3D et interroger les rapports entre peinture et sculpture.
- Penser divers dispositifs de présentation : peintures suspendues au mur, dans l'espace ou au sol.

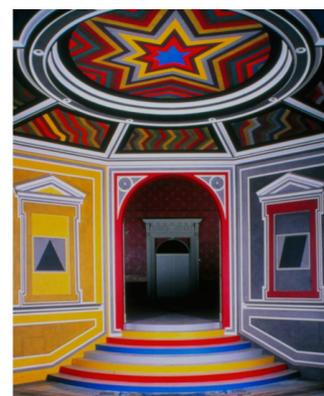
Références :

Claude VIALLAT, *Bâche Kaki*, 1981.
Eléments d'une tente militaire kaki. Peinture acrylique sur toile de bâche, 320 x 475 cm, collection du Centre Georges Pompidou, Paris.

Louis CANE, *Sol/mur*, 1974.
Huile vaporisée et appliquée au pinceau sur la toile, Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris.

Sol LEWITT, *Wall Drawing # 711*, 1992. Vue partielle de la réalisation depuis l'entrée. Lavis d'encre de couleur au chiffon. Rotonde du musée de Picardie. Amiens

Natalia Jaime-Cortez, C'est le fleuve, 2016,
Vidéo, projetée à l'occasion de *L'art dans les Chapelles* – 25ème édition- Chapelle Sainte-Tréphine à Pontivy.

Notion(s) :	Le geste, l'espace et le temps.
Mots clés :	Mémoire, trace, empreinte, performance, lieu.
Cycle(s) :	4 (collège) et terminal (lycée)
Liens programmes :	- L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur (collège) - La monstration et la diffusion de l'œuvre, les lieux, les espaces, les contextes (Lycée)

Objectifs :

- Aborder la vidéo comme mémoire du geste de l'artiste, comme trace du processus créatif.
- Amener les élèves à s'interroger sur le paysage comme élément constituant de l'œuvre.
- Analyser le dispositif de présentation de ces différentes traces (rapports entre le papier et la vidéo).
- Réaliser une courte vidéo qui témoigne de l'expérience d'une performance alliant le geste, la matière et le paysage.
- Filmer, enregistrer la trace d'un geste devenu principe créateur de l'image (plier, froisser, chiffonner, déchirer...).
- Rendre compte de son action et penser un dispositif de présentation.

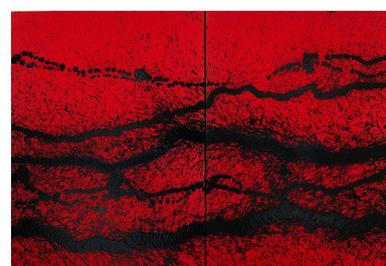
Références :

Yves Klein, La grande Anthropométrie bleue, 1960,
pigment pur et résine synthétique sur papier marouflé sur toile, 280 x 428 cm, Museo Guggenheim Bilbao, Bilbao, Espagne.

Richard Long, A line made by walking, 1967,
photographie, 37,5x 32,4 cm, Tate Britain, Londres.

Fabienne Verdier, Walking painting/ Rouge, 2015
peinture acrylique sur papier "Moulin du Gué", 183 x 268 cm.