

« Création artistique en toute simplicité » 17 séances

1 - Introduction

Qu'est-ce que l'art?

L'art regroupe les œuvres humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public. Il peut s'agir aussi bien de peinture que de sculpture, vidéo, photo, dessin, littérature, musique, danse...

La classification des sept arts

- 1^{er} : architecture ;
- 2^e : sculpture ;
- 3^e : **arts** visuels (peinture, dessin, etc.) ;
- 4^e : musique ;
- 5^e : littérature (poésie ou dramaturgie) ;
- 6^e : **arts** de la scène (théâtre, danse, mime, cirque, humour) ;
- 7^e : cinéma ;

Globalement 4 périodes bien différentes:

1. L'art préhistorique qui comme son nom l'indique date de la préhistoire, 3000 av. JC, art pariétal essentiellement, seule trace que l'on puisse retrouver
2. L'art ancien rassemble toutes les œuvres d'art créées avant la période moderne, donc avant le milieu du XIXe siècle. Période classique,
3. L'art moderne de 1850 à 1950 regroupe les œuvres de peintres comme Édouard Manet, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, ou Jackson Pollock.
4. L'art contemporain, de 1950 à aujourd'hui. Exemple le « pop art » est l'un des mouvements qui ont marqué un grand tournant dans l'histoire de l'art, comme les œuvres d'Andy Warhol

Pour vous, que veut dire être un artiste? **(def.)** : individu qui produit des oeuvres d'art, ou qui pratique un art.

Qu'est ce qu'une oeuvre d'art? A partir de quel moment devient-on un artiste?

Selon les « spécialistes » le talent s'acquiert par la pratique, n'importe qui est capable d'apprendre un art.

Certaines personnes pensent qu'on est un artiste au moment où on a gagné de l'argent grâce à son art, d'autres croient que c'est un état d'esprit, on l'est ou on ne l'est pas.

Pour ma part je crois que l'on est tous capables de devenir des artistes.

Pour finir, je propose de commencer par le cours de dessin, exercices d'échauffement et dessin de smileys.

2 - La créativité et la création en dessin

Définition: Capacité à imaginer, fabriquer ou construire un concept ou une idée nouvelle, ou à découvrir une solution originale à un problème.

Encourager l'imaginaire, image-in-air, avec un peu de concentration, on peut visualiser des images dans notre tête. Si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant rose, vous pensez à quoi?

Travailler la visualisation, c'est imaginer les yeux fermés, fabriquer des images avec son esprit. Certaines personnes arrivent à visualiser exactement ce qu'ils veulent, ils arrivent à mélanger des images dans leur tête pour créer des images nouvelles, pour créer des choses. Il est possible de s'entraîner à visualiser des choses très précises et de les reproduire, plus on s'entraîne plus on s'approche de la réalité. Certains arrivent même à reproduire un portrait avec leur mémoire.

Parfois la **créativité** est aussi l'inattendu, on jette de la peinture sur une toile et surprise... on a créé quelque chose, aujourd'hui on peut appeler cela une oeuvre d'art. C'est de l'art abstrait. On peut reproduire une oeuvre d'art, on aura **créé** une copie mais on aura rien inventé.

Certaines personnes pensent que mes portraits manquent de créativité parce qu'ils sont des copies de l'original alors que si je jette de la peinture sur une toile, on dira que j'ai créé une oeuvre originale.

La créativité est souvent synonyme de nouveauté, Picasso est un bon exemple.

Exemple: Le pouring, c'est une technique qui consiste à mélanger plusieurs couleurs de peinture dans un verre et à les verser sur une toile. Cela donne des nuances, des dégradés, des bulles si on ajoute du liquide vaisselle...

Il existe trois types de créativité: La reproduction, l'interprétation et la création pure.

Qu'est ce que la perspective? L'importance de la lumière, du cadre, comment apprendre à dessiner, tenir son crayon, l'inspiration, les émotions...

Comme exercice pratique: dessiner un profil, un visage de face... les repères de construction

3 - La gymnastique et la danse

Professeur de sport et de cirque, j'insiste sur l'importance du renforcement musculaire, du cardio et des étirements dans la pratique du sport comme dans la vie de tous les jours. Pour la santé de tous, l'exercice quotidien et une bonne posture sont des clés importantes, avoir un corps sain pour un système immunitaire efficace.

Nous ferons donc un échauffement, les exercices de bases avec une bonne position du corps, quelques exercices de cardio puis quelques acrobaties simples.

Pour finir un exercice de danse synchronisée en musique, les pas de base et les étirements.

4 - Cirque et l'équilibre

Comment fonctionne l'équilibre? notion présente dans tous les domaines de notre vie.

Présentation du matériel d'équilibre, slackline, échasses, monocycles et boule d'équilibre. Avant de commencer, expliquer l'importance de l'entraide et de la sécurité puis former des groupes de trois ou quatre. Un atelier avec des jongleries et la boule d'équilibre, un atelier échasses, un autre slackline et un dernier monocycle.

5 - Ecrire une histoire ou une chanson

Comment écrire une belle histoire ou une jolie chanson? Ecrire pour exister? Ecrire n'importe quoi ou faire de la poésie? Je raconterai une histoire captivante, et je leur expliquerai quelques techniques de narration que j'aurai utilisé. Ensuite je prendrai la guitare pour chanter et inventer avec eux une petite chanson improvisée. Mise en évidence de ce qu'est la bienveillance à travers les paroles.

6 - Sculpture et poterie - l'art éphémère

Présentation des différentes façons de faire des pots, techniques et cuissons, comment sont fabriqués les assiettes aujourd'hui, l'histoire de la poterie. Explication de l'art éphémère pour leur expliquer que la poterie crue peut retourner à la terre ou être réutilisée. Réalisation de petites sculptures d'argile individuelles et d'un buste taille réelle ou presque, en collectif et qui sera détruit en fin de séance, conseils de séchage... nettoyage collectif.

7 - Théâtre, improvisation et clown

Histoire du théâtre, du cirque et du clown. Petits exercices d'improvisation, l'art de raconter une blague, les accents, l'absurde, le comique de répétition, l'art du clown.

8 - Musique et percussion

Explication du fonctionnement de la musique, bases du solfège et chansons connues interprétées à la guitare avec l'aide des enfants. La percussion corporelle, le Beatbox.

9 - Dessin et reproduction

Approche de l'art de la reproduction, techniques diverses, application pratique de la technique du quadrillage.

10 - Peintures et pigments naturels

Histoire de la fabrication de la peinture, des pigments, liants... Atelier fabrication de peinture, réalisation d'une oeuvre ou d'une fresque avec la peinture à l'huile fabriquée en classe. Choix du modèle, du support, croquis, et première couche.

11 - 2ème couche de peinture à l'huile

Faire une oeuvre demande du temps, les heures passées déterminent la valeur et souvent la qualité. Mais pas toujours, petit cours sur l'art abstrait et ses dérives. L'art contemporain et la spéculation.

12 - Mise en scène

L'art de la scène et ses multiples visages, mettre en scène une histoire, interpréter un personnage, l'art dramatique, la comédie romantique...

13 - Sport/santé, yoga, méditation

La santé et l'alimentation, les étirements, la souplesse. Séance de méditation guidée, appel à l'imaginaire.

14 - Cirque et jongleries

Présentation de toutes les jongleries qui existe, comment les fabriquer. Différentes étapes, la dextérité, l'apprentissage et la volonté. Ce qui est durable et ce qui ne l'est pas.

15 - Video

Prise de vue, règles de base, cadrage, montage, prise de son, édition, production. Explication de la pollution numérique. Exercice pratique, écrire un scénario, synopsis, storyboard.

16 - Surprise et vote de ce que sera l'activité de la dernière séance.

17 - Conclusion

Ce programme a du succès auprès des professeurs des écoles et des élèves, j'aimerais le partager, rencontrer des personnes du milieu pour l'étayer, le diversifier... le rendre plus efficace et accessible à tous les niveaux jusqu'au lycée.
Toute suggestion est la bienvenue.

Merci de votre attention

Nicolas Tchekhoff