

KIT 03 – LES TIERS LIEUX

Design, danse, musique

Explorer et reconfigurer les tiers lieux avec les artistes pour découvrir un nouvel environnement. Il suffit de peu pour transformer un espace connu et remodeler les usages.

Avec les élèves, questionner les espaces, les repenser et les transformer. Déplacer les meubles et les objets, changer la lumière ou tout simplement provoquer de nouvelles situations inventives et innovantes !

Les artistes nous proposent trois expériences possibles :

① **Design – Signalétiques**

Scénario conçu par Marion Pinaffo et Raphaël Pluinage, designers
Explorer, et transformer les tiers lieux de l'école.

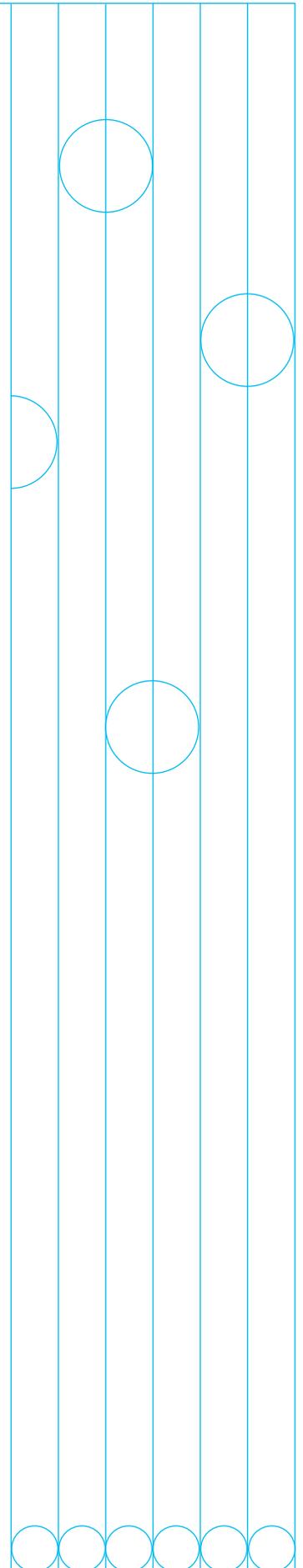
② **Danse – La danse, ça voyage**

Scénario conçu par K. Goldstein et Aria Boumpaki, chorégraphes
Repenser les déplacements en stimulant l'imaginaire et en réveillant les sens.

③ **Musique – Paysage sonore**

Scénario conçu par Clément Roussillat, compositeur
Prenez conscience de vos tiers lieux par l'écoute.

Et pour chacun, prolonger l'expérience avec les œuvres du Centre Pompidou.

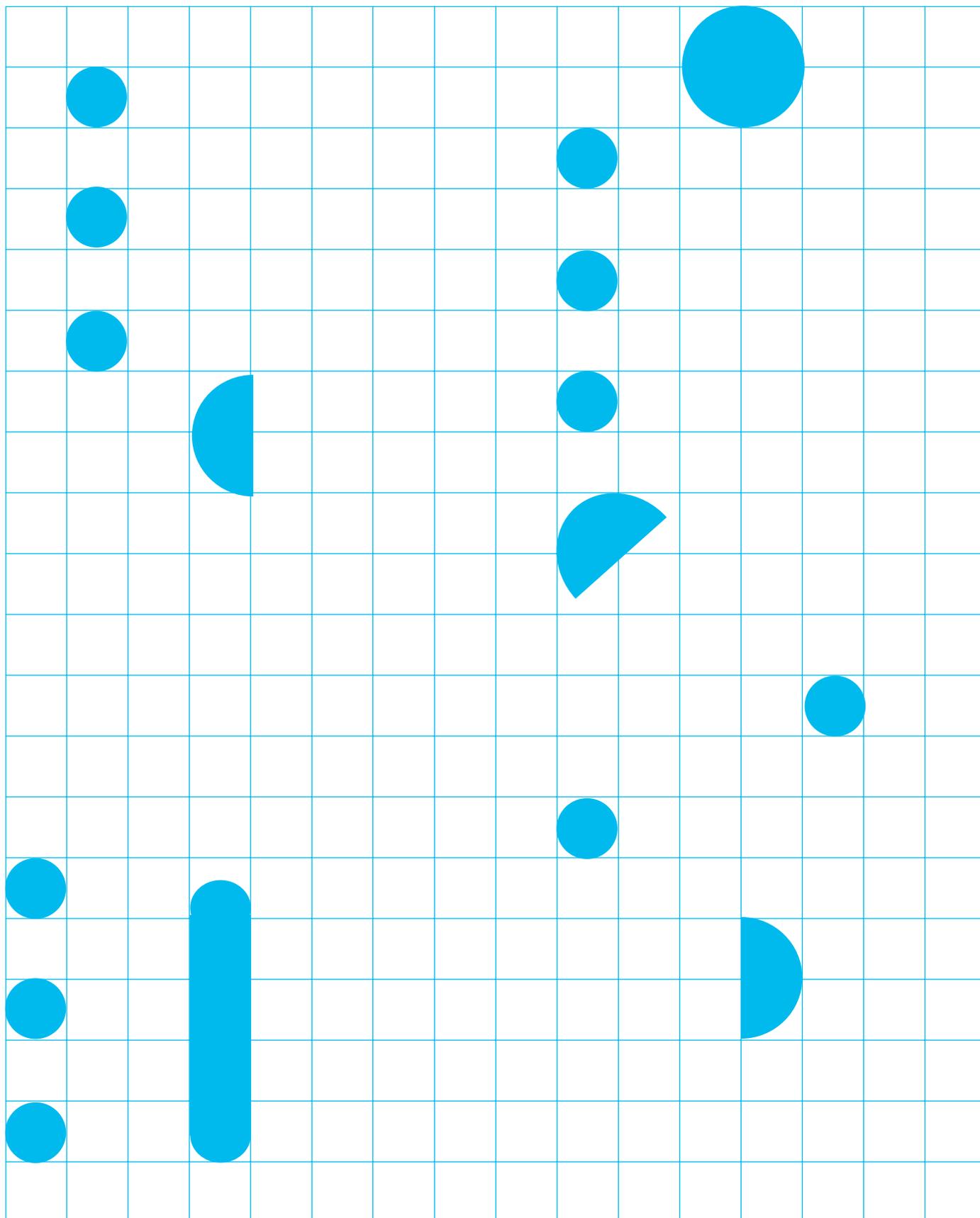

Signalétiques

Explorer et transformer
les tiers lieux de l'école

Scénario conçu par
Marion Pinaffo et Raphaël
Pluvinage, designers

OBJECTIFS ET LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES

Objectifs

- Se repérer dans les tiers lieux, se les approprier.
- Transformer des espaces en fonction des usages.
- Proposer un projet participatif et collaboratif.

Programmes scolaires

CYCLE 2

Enseignements artistiques

- Expérimenter, produire, créer : s'approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, support, couleur... Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des médiums.
- Respecter l'espace, les outils et les matériaux partagés.
- S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité. Repérer les éléments du langage plastique dans une production : couleurs formes, matières, supports...
- S'ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques.

Questionner le monde

- Construire des repères spatiaux : se repérer, s'orienter et se situer dans un espace géographique ; utiliser et produire des représentations de l'espace.

CYCLE 3

Enseignements artistiques

- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers médiums.
- Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d'art.

Histoire de l'art

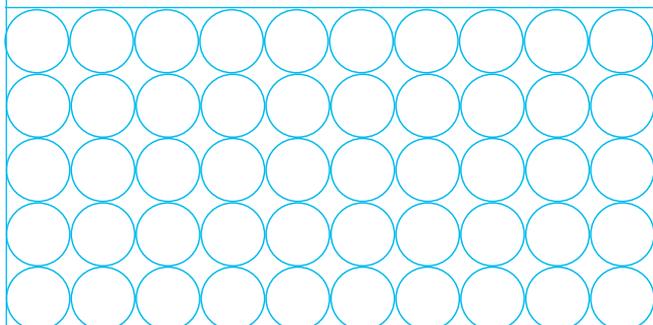
- Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d'art.

Mathématiques

- Repérer et déplacer dans l'espace en utilisant ou en élaborant des représentations
- Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques (notions d'alignement, d'appartenance, de perpendicularité, de parallélisme, d'égalité de longueurs, d'égalité d'angle, de distance entre deux points, de symétrie, d'agrandissement et de réduction).

Outils et matériel

- Agrafeuse
- Cylindre de 30 cm
- Feuilles de couleurs A4 (ou papiers à motifs ou papiers récupérés)
- Scotch, ficelle

SCÉNARIO

Ce kit invite les élèves à s'appropriier et à transformer de manière ludique et pédagogique les tiers lieux de l'école. Pour ce faire, les designers proposent de recourir à des signalétiques en tube hauts en couleur !

Stimuler l'imagination, transformer les espaces et leurs usages. Avec ce kit, il s'agira de réfléchir aux modalités de circulation et d'identification de l'environnement scolaire.

Le scénario se compose en 3 parties :

1. CONCEVOIR DES SIGNALÉTIQUES EN TUBE

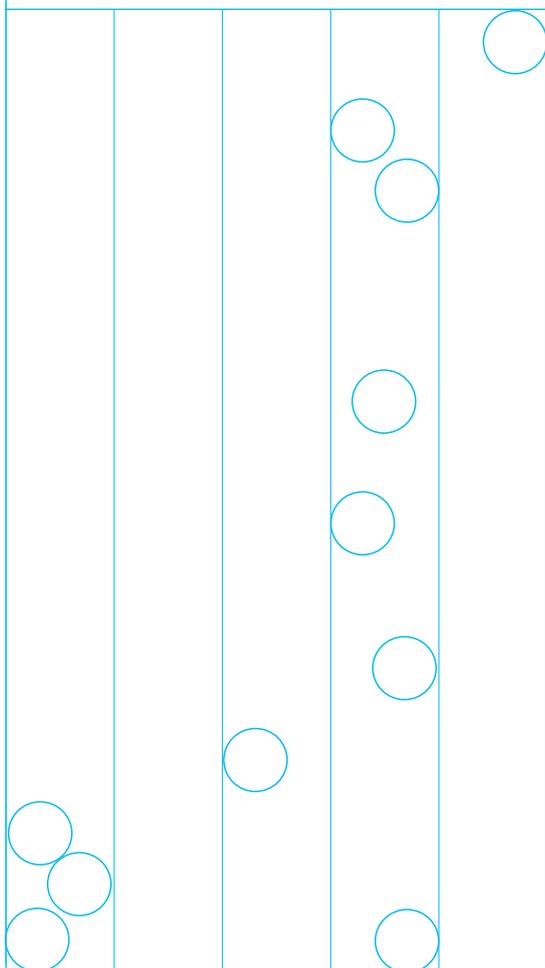
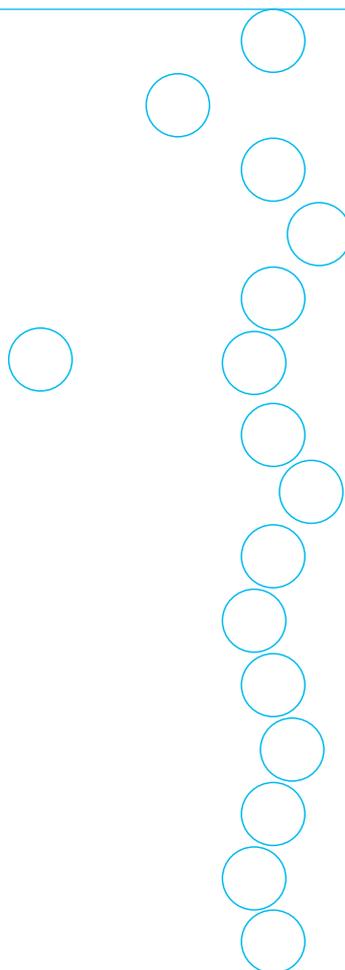
- 1.1 Fabriquer des signalétiques en tube
- 1.2 Fabriquer des tubes moyens et courts
- 1.3 Assembler des tubes

2. TRANSFORMER LES TIERS LIEUX

- 2.1 Transformer l'espace par l'écriteau triangulaire
- 2.2 Transformer l'espace par la banderole

3. DÉPLOYER LES MODÈLES

- 3.1 Annexe : catalogue de compositions
- 3.2 Annexe : grilles de repères

Introduction

- Montrer au préalable des modèles de signalétiques établis par les designers (voir le catalogue de compositions en annexe).
- Choisir un tiers lieu de l'école que les élèves souhaiteraient transformer (couloir, hall d'entrée...).
- Inscrire les propositions d'espace au tableau et désigner collectivement l'espace dans lequel se déroulera le scénario.

Définir ensuite une signalétique.

Au-delà de son aspect esthétique, elle peut être envisagée en termes d'usages.

Par exemple, si le but est de transformer le couloir où se trouvent les porte-manteaux des élèves, la signalétique servira alors pour indiquer l'emplacement des affaires de chaque enfant. Il est possible de s'amuser ainsi à associer une signalétique à une fonctionnalité (localisation, orientation, message...).

Une fois l'espace et la signalétique définis, découvrez les différentes étapes de fabrication. En fonction du modèle choisi, privilégier une réalisation par petits groupes.

1. CONCEVOIR DES SIGNALÉTIQUES EN TUBE

Durée estimée pour la fabrication et l'assemblage des tubes : 1h30 - 2h

Objectif : réalisation de signalétique en tubes, fabrication de tubes moyens, courts et longs

1.1 FABRIQUER DES SIGNALÉTIQUES EN TUBE

Matériel nécessaire : feuilles A4, cylindre de 30 cm, agrafeuse, feutres.

- ① Choisir au préalable un mot. Ce contenu peut faire référence aux noms des élèves, aux espaces de l'école, à des actions etc.
- ② Écrire la signalétique souhaitée sur une moitié d'une feuille A4.
- ③ Placer le cylindre dans le sens de la largeur de la feuille.
- ④ Enrouler la feuille autour du cylindre de façon bien serrée.
- ⑤ Arrêter d'enrouler à la moitié de la feuille afin que le texte reste visible.
- ⑥ Retirer délicatement le cylindre tout en maintenant le tube en papier bien serré.
- ⑦ Insérer l'agrafeuse le plus loin possible dans le tube et agraffer.
- ⑧ Recommencer l'étape précédente de l'autre côté du tube.

Votre signalétique est à présent prête à être exposée dans le tiers lieu sélectionné précédemment.

Pour aller plus loin

Pour s'inspirer dans la réalisation de la signalétique, choisir une grille de repères fournie en annexe et l'imprimer. Chaque grille correspond à un mode de signalétique spécifique.

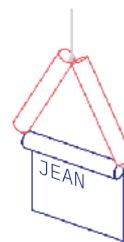
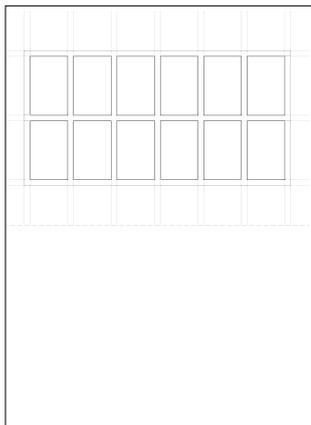
Grille A : inscription d'un mot (1 lettre par carré)

Grille B : inscription d'une lettre

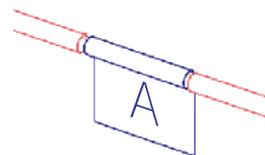
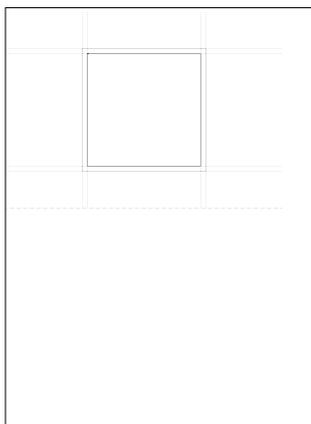
Grille C : inscription d'un mot vertical (1 lettre par carré)

Grille D : inscription d'une grande lettre (pleine page)

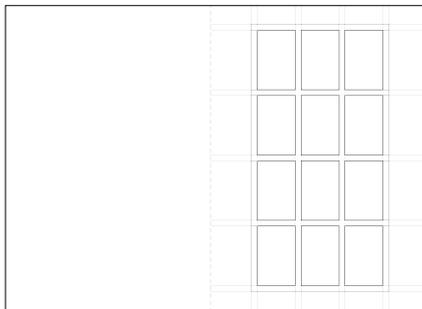
Ⓐ

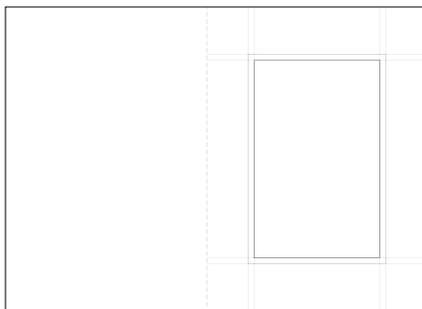
Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

1.2 FABRIQUER DES TUBES MOYENS ET COURTS

Matériel nécessaire: feuilles de couleurs A4, cylindre de 30cm, agrafeuse.

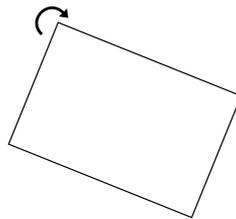
Pour la fabrication des tubes, il est possible de mélanger les couleurs pour obtenir des variations... Ou récupérer des feuilles de brouillon colorées!

① Placer le cylindre dans le sens de la longueur d'une feuille A4. Enrouler la feuille dans le sens de la longueur du cylindre de façon bien serrée.

② Retirer le cylindre tout en maintenant le tube en papier bien serré.

③ Le taper doucement contre une surface plane afin de rendre les extrémités bien planes. Insérer l'agrafeuse le plus loin possible dans le tube et agraffer des deux côtés.

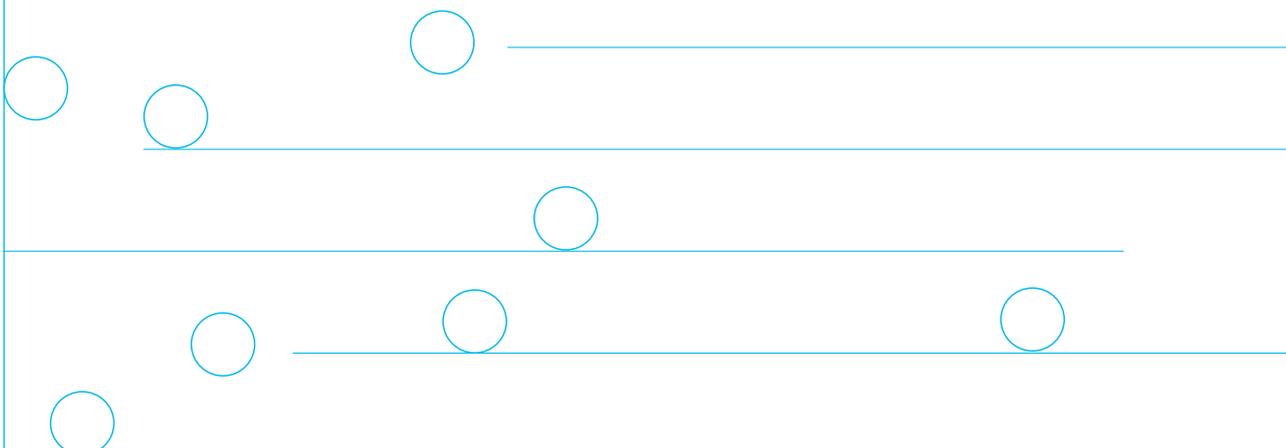
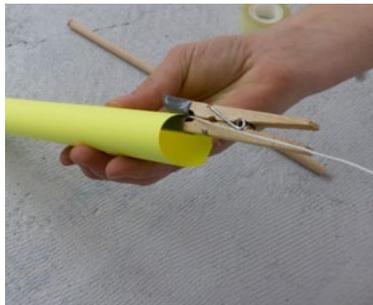
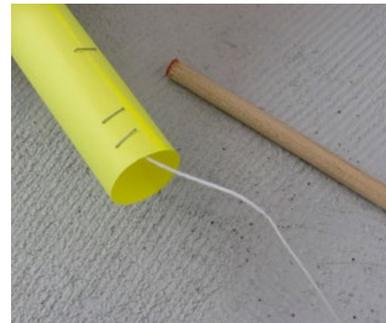
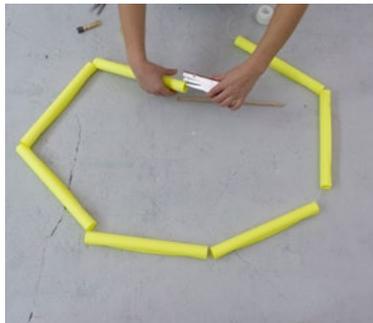
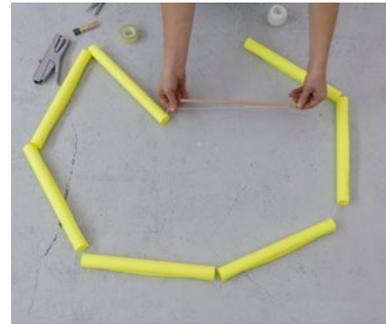
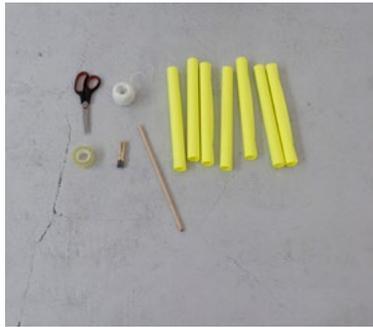
④ Pour obtenir des tubes plus courts, répéter ces opérations en roulant la feuille A4 dans le sens de la largeur.

1.3 ASSEMBLER DES TUBES

*Matériel nécessaire :
ficelle, baguette de bois 30 cm,
pinces à linge, scotch, ciseaux,
tubes courts ou moyens,
agrafeuse.*

- ① Nouer un bout de la ficelle à la baguette.
- ② Enfiler la baguette à travers un des tubes jusqu'à atteindre la longueur désirée.
- ③ Laisser de chaque côté de la ligne de tubes, 30 cm de mou de ficelle.
- ④ Agrafer ensuite la ficelle au niveau de la sortie du tube.
- ⑤ Afin de la fixer temporairement, utiliser une pince à linge pour bloquer la ficelle contre le tube.
- ⑥ Réaliser autant de lignes de tubes que nécessaire.

2. TRANSFORMER LES TIERS LIEUX

*Durée estimée pour
la fabrication et l'assemblage
des tubes: 1h30*

*Objectif: réalisation
de signalétiques en fonction
de vos espaces.*

2.1 TRANSFORMER L'ESPACE PAR L'ÉCRITEAU TRIANGULAIRE

*Matériel nécessaire: ficelle,
cylindre de 30cm, pinces
à linges, scotch, ciseaux,
tubes courts*

Pour la transformation
des tiers lieux, il est possible
d'utiliser des formes de
signalétiques très variées.
Voici plusieurs propositions
d'écriteaux triangulaires
réalisés par les designers.

Voici à présent le mode d'emploi pour réaliser une signalétique-écriteau.

① Disposer devant vous : 3 tubes et 1 tubes signalétiques.

② Agraffer les tubes classiques avec un tube « signalétique ». Penser à agraffer de chaque côté du tube.

③ Nouer un bout de la ficelle à la baguette

④ Enfiler la baguette à travers un des tubes.

⑤ Enfiler la baguette dans le tube suivant

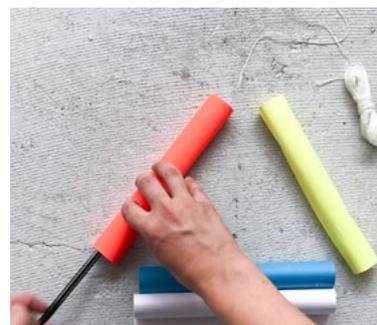
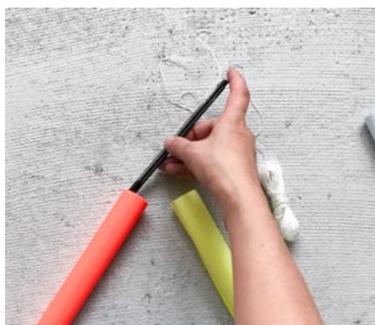
⑥ Et ainsi de suite jusqu'à inclure l'ensemble des éléments.

⑦ Nouer les deux extrémités de la ficelle. La signalétique triangle est désormais prête à être accrochée !

Transformer par exemple le couloir en accrochant la signalétique prénom au-dessus des porte-manteaux des élèves.

Pour aller plus loin

Afin de personnaliser ce modèle de signalétique, il est possible de choisir des papiers à motifs et de changer le format initial de la feuille.

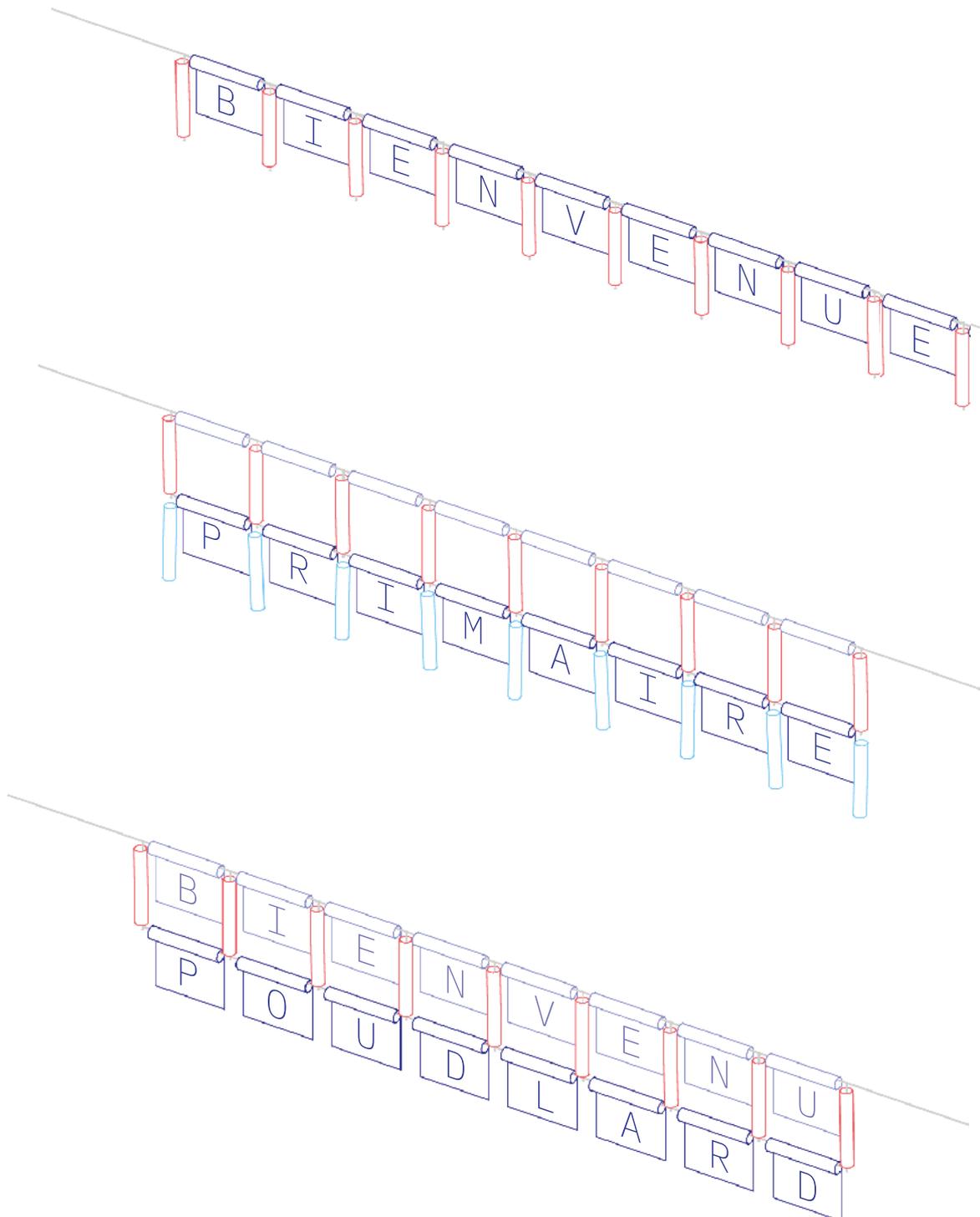

2.2 TRANSFORMER L'ESPACE PAR LA BANDEROLE

Matériel nécessaire: tubes courts, tubes signalétiques, feutre, agrafeuse, ficelle.

Cette seconde étape du kit invite à découvrir une nouvelle forme de signalétique basée cette fois-ci sur le mode de la banderole.

Elle permettra de nommer les espaces, d'indiquer une orientation ou encore de transmettre un message.

Voici les différentes étapes pour réaliser pas à pas une banderole à une ligne.

① Si ce n'est pas déjà fait, écrire une lettre par tube signalétique.

① À l'aide d'une baguette, insérer la ficelle dans les tubes signalétiques, dans l'ordre des lettres.

① Procéder ainsi de suite, jusqu'à obtenir le mot ou la phrase désirée.

① Au sol, espacer les tubes signalétiques, de façon à y insérer un tube court.

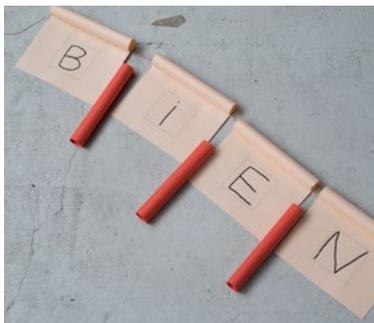
① Agraffer les tubes courts sur la ficelle.

① L'agrafe doit chevaucher la ficelle.

Dans le tiers lieu de votre choix, tendre la ficelle entre deux points et l'accrocher.

Pour aller plus loin

Pour un niveau avancé, cette signalétique-banderole peut être complétée par plusieurs lignes de textes. Des illustrations établies par les designers se trouvent en annexe du kit, dans le catalogue de compositions.

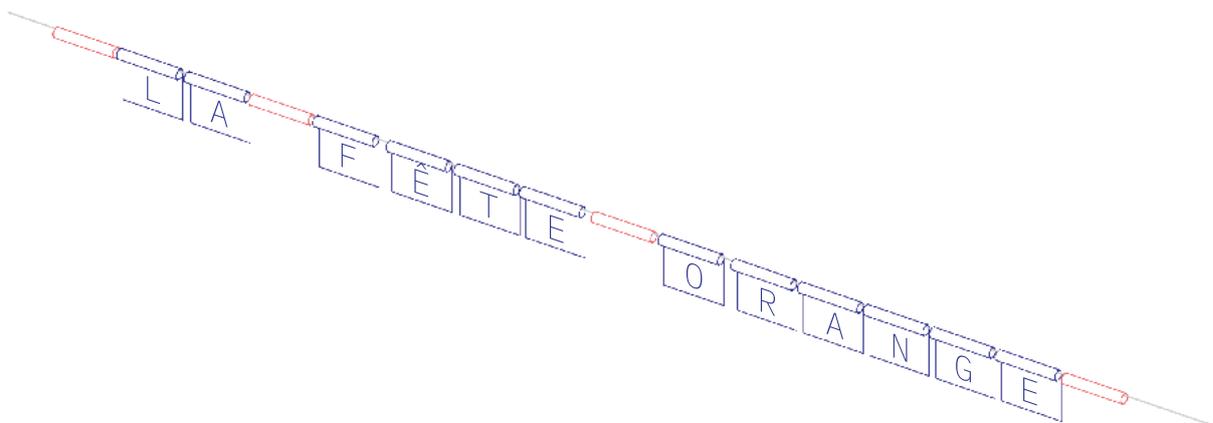
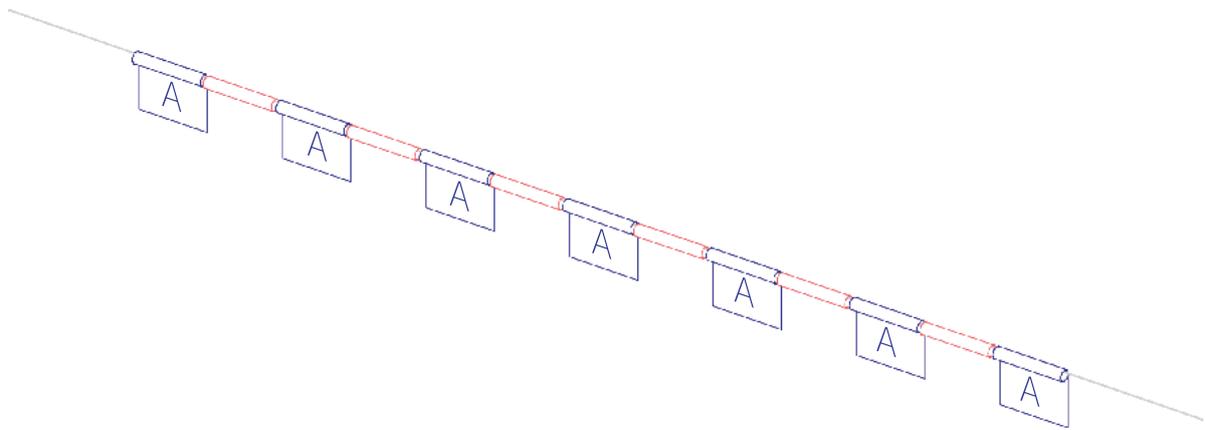
3. DÉPLOYER LES MODÈLES

3.1 ANNEXE: CATALOGUE DE COMPOSITIONS

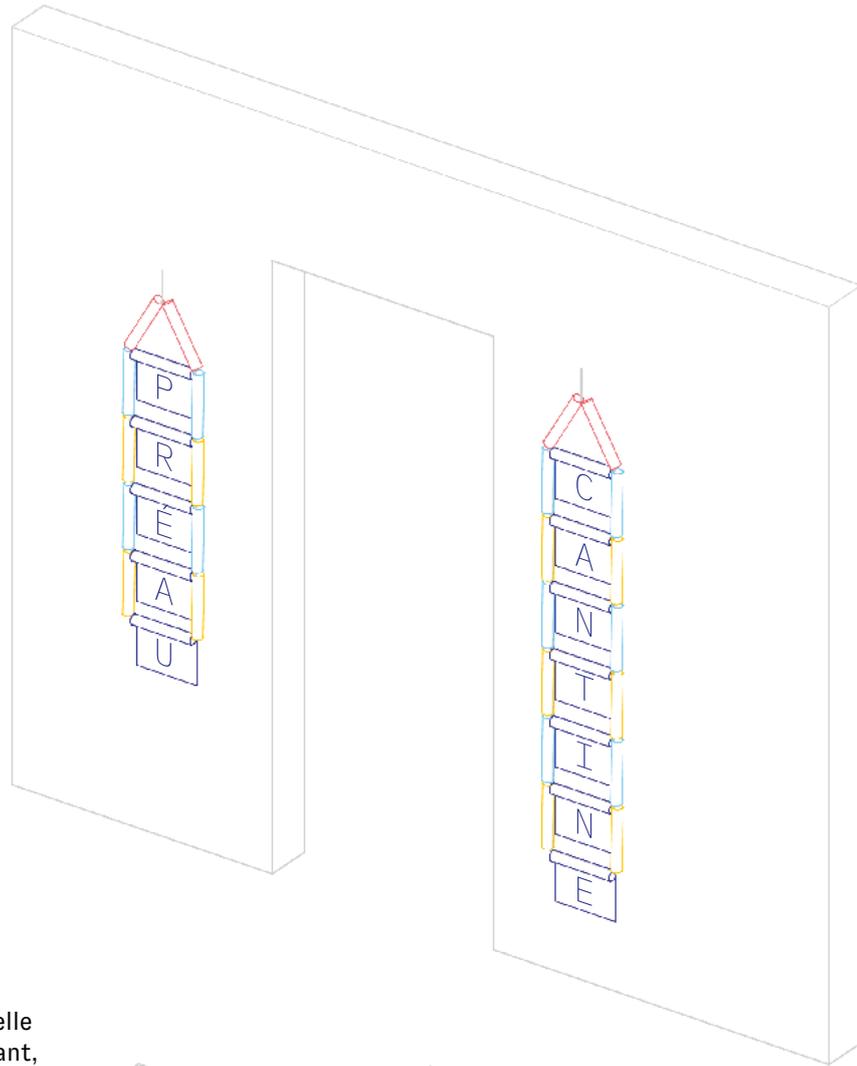
Niveau facile

Signalétique horizontale

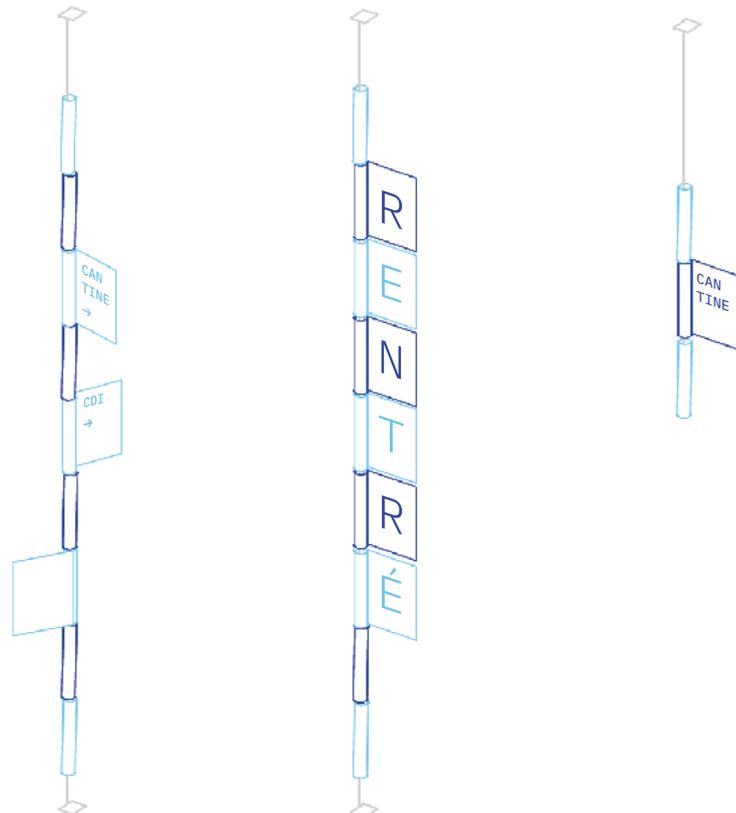
Exemple de banderole sur une ligne

Niveau moyen
Signalétique verticale
 Exemple d'enseigne,
 lettre par lettre

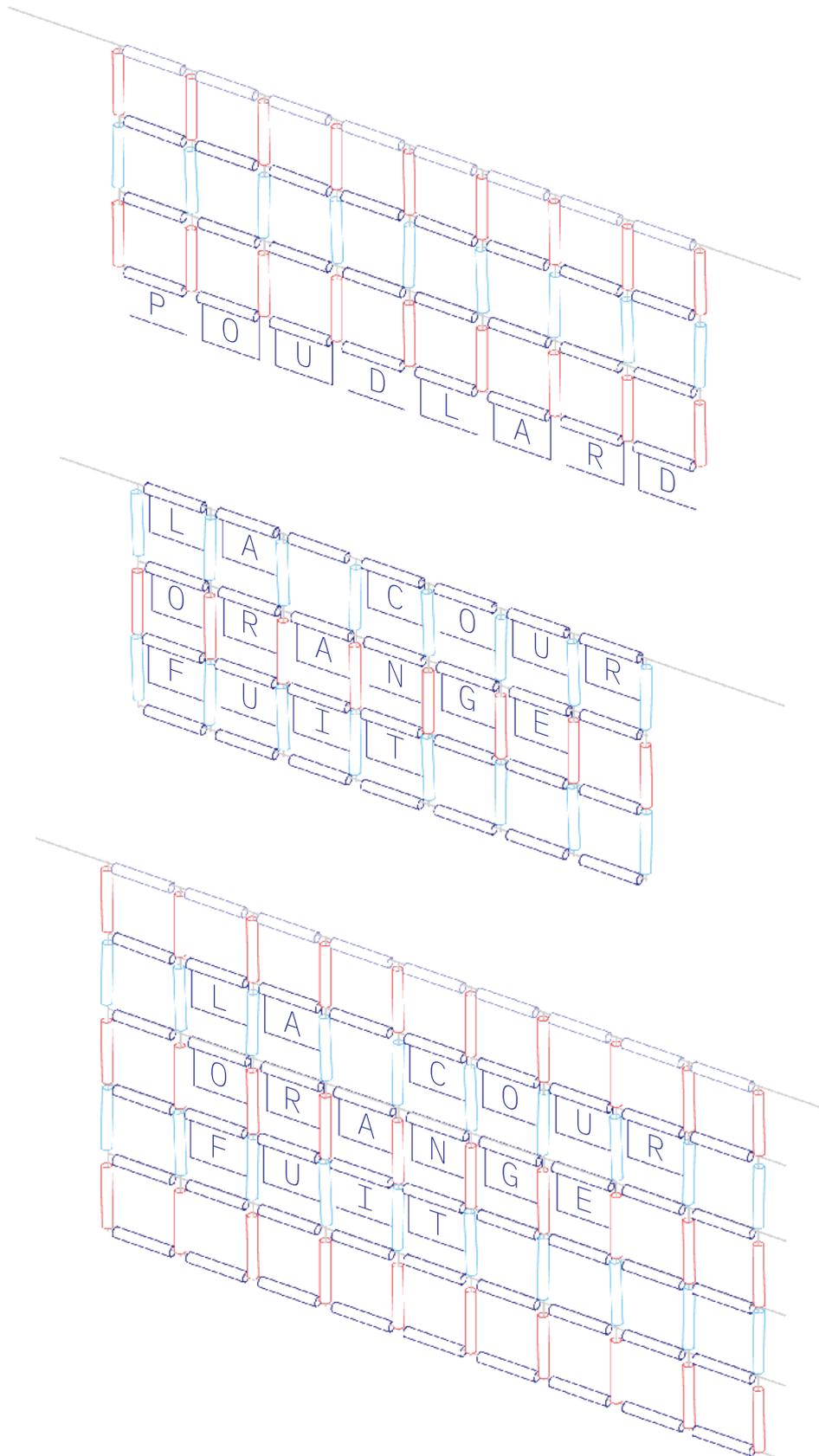

Attention : pour un modèle allant au-delà de 3 tubes, il est nécessaire que la ficelle soit tendue, soit en la lestant, soit en l'accrochant en bas avec un bout de scotch par exemple.

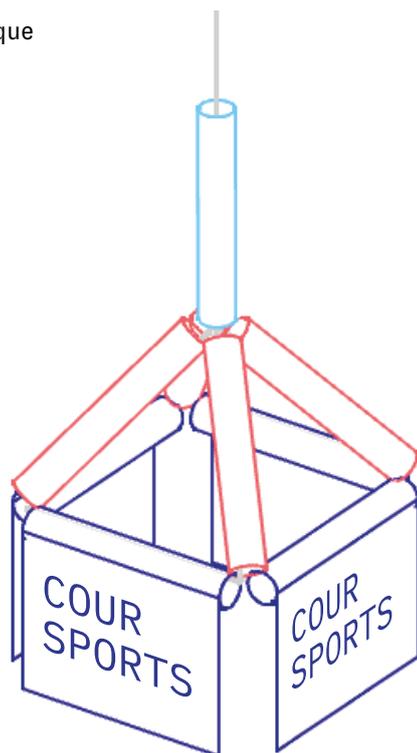
Niveau difficile**Signalétique horizontale**

Exemple de paroi intégrant
une ou plusieurs lignes de texte

Niveau difficile**Signalétique en volume**

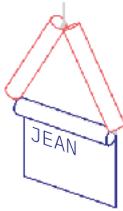
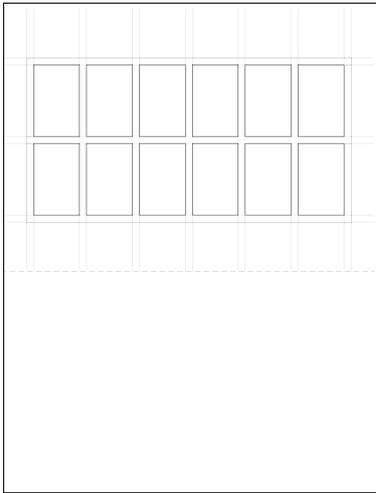
Exemple de lustre-signalétique
en mode multi-faces (mots
visibles sur quatre côtés)

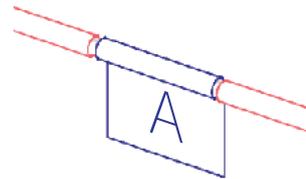
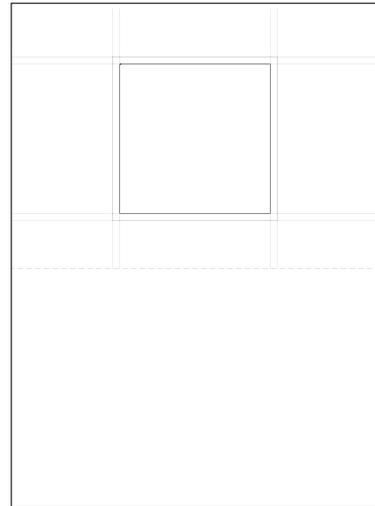
**ANNEXE 3.2:
GRILLES DE REPÈRES**

*Modèles à imprimer à partir
des pages suivantes*

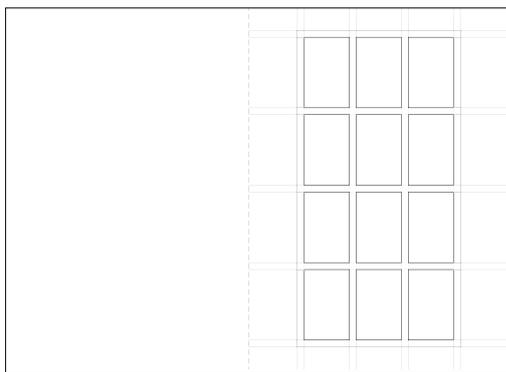
Grille A : inscription d'un mot
(1 lettre par carré)

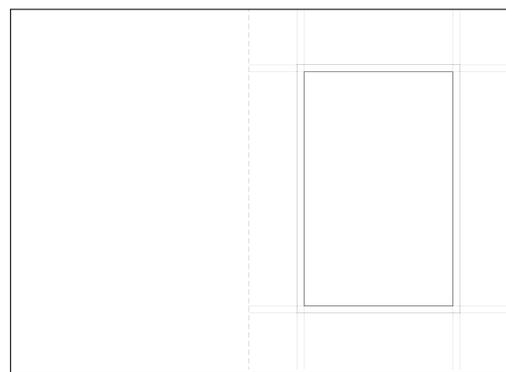
Grille B : inscription d'une lettre

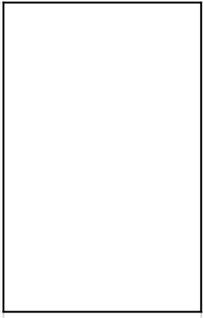
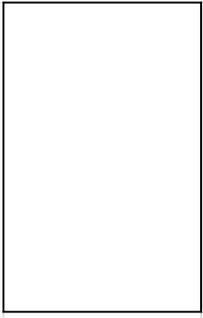
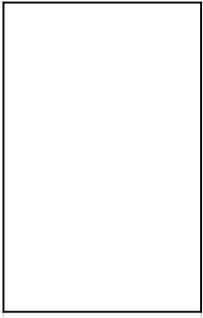
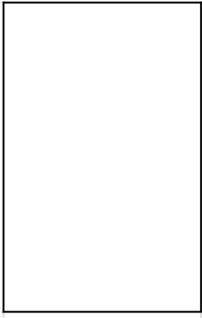
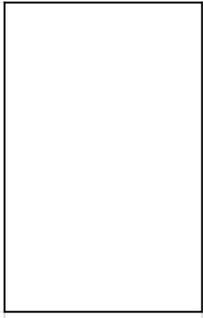
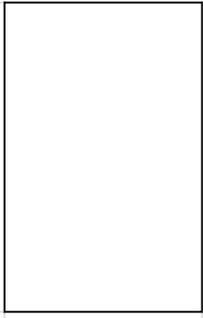
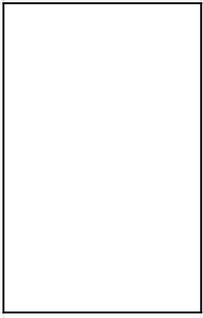
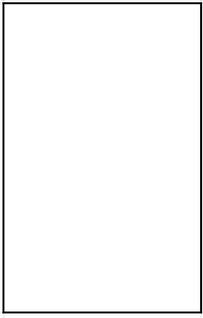
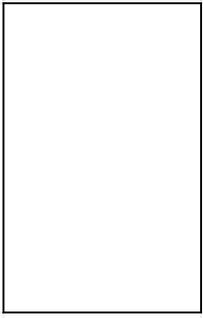
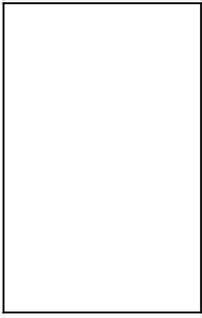
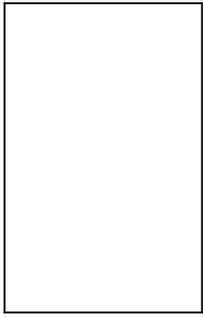
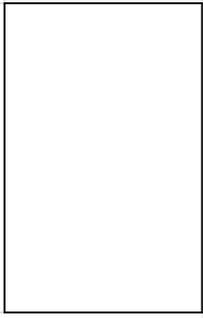

Grille C : inscription
d'un mot vertical (1 lettre
par carré)

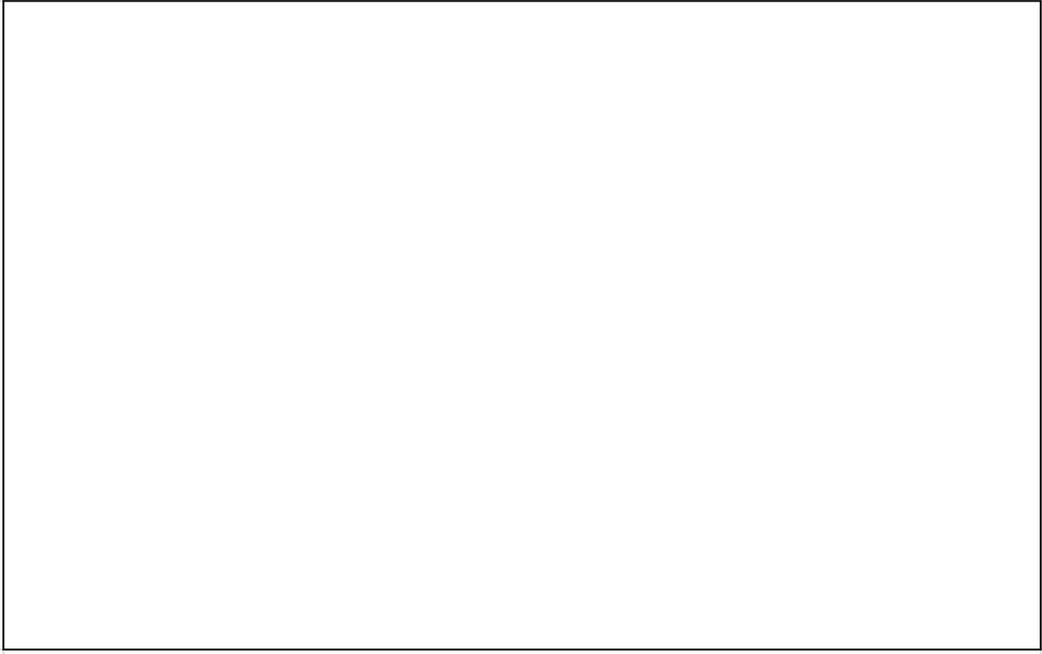
Grille D : inscription
d'une grande lettre
(pleine page)

4. RÉFÉRENCES ARTISTIQUES

Prolonger l'expérience avec les œuvres de la collection du Centre Pompidou !

Il est possible de retrouver les images des œuvres en haute définition dans le dossier KIT3 – DESIGN – Œuvres, avec la référence indiquée

© Philippe Cazal, *Collection*, 1990

Dimensions barre en plexiglas:
200,2 × 25,5 × 25,5 /

Dimensions moquette:

181,5 × 160 – 200 × 25 × 25 cm

ŒUVRE-DESIGN-CAZAL

De son passage à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, Philippe Cazal a conservé le goût de l'organisation de l'espace, de la mise en page et des relations texte-image.

Il soumet en 1985 à l'agence Minium la conception de son identité graphique: il en résulte un logo facilement lisible et accrocheur, composé en caractères Futura alternativement noirs sur fond blanc et blancs sur fond noir, ou de même avec d'autres couleurs. Dès lors, Philippe Cazal décline cette « griffe » sur tous les produits d'une « collection ». Apposée au coin de cibachromes, estampée dans le métal ou sérigraphiée sur des tableaux de tôle émaillée, elle peut aussi exister en elle-même, sous la forme d'une sorte d'enseigne, comme le montre *Collection*, parallélépipède minimaliste installée sur un confortable rectangle de tapis-moquette.

Extrait du catalogue *Collection art contemporain – La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne*, sous la direction de Sophie Duplaix, Paris, Centre Pompidou, 2007

[Lien vers l'œuvre](#)

© Bruce Nauman, *Dream Passage with Four Corridors (Passage onirique en quatre couloirs)*, 1984

Panneaux, tubes fluorescents, 2 tables et 4 chaises en acier
283 × 1241 × 1241 cm

ŒUVRE-DESIGN-NAUMAN

Installation formée de deux étroits couloirs se croisant perpendiculairement dans

l'espace. À leur intersection, une salle centrale contient quatre jeux de tables et de chaises se faisant face, dont deux sont suspendus au plafond et deux posés au sol. Ces couloirs sont respectivement éclairés par des tubes fluorescents jaune et rouge.

Extrait du catalogue *Collection art contemporain – La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne*, sous la direction de Sophie Duplaix, Paris, Centre Pompidou, 2007

[Lien vers l'œuvre](#)

© Tania Mouraud, *Wysiwyg (Black Power)*, 1989

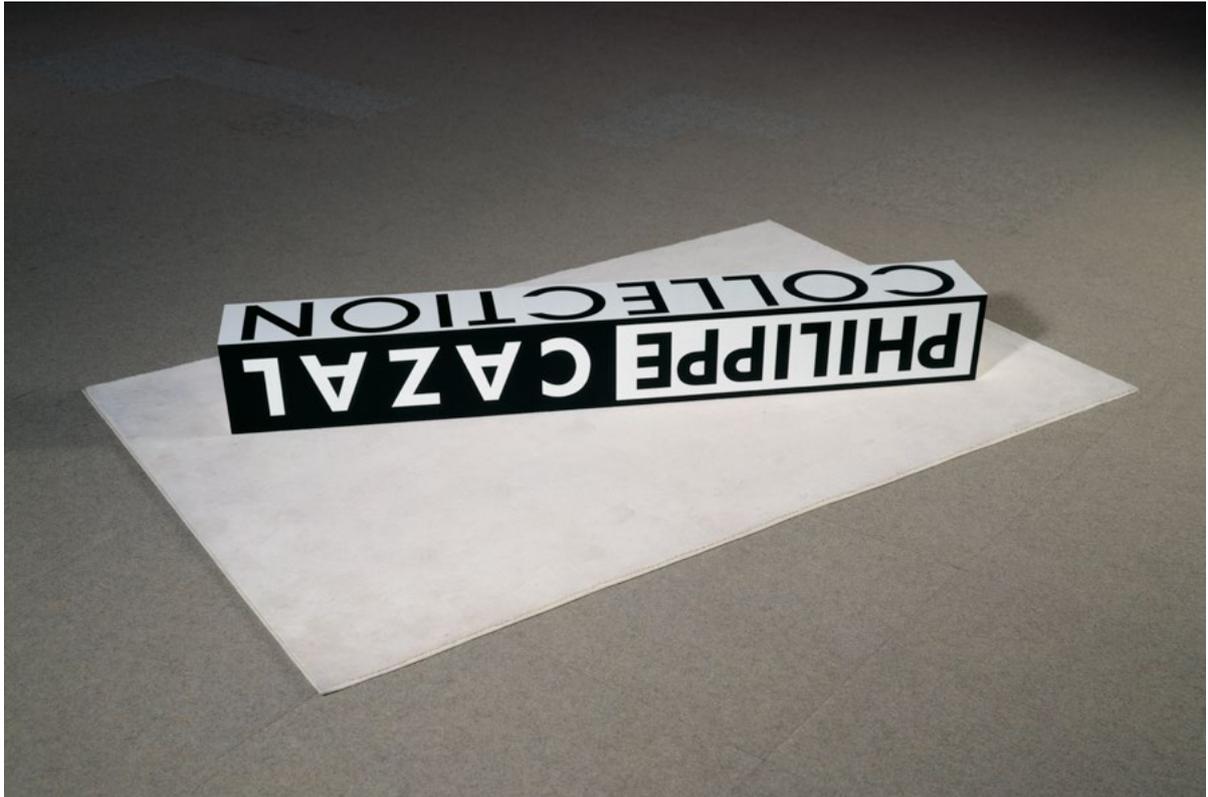
Peinture acrylique noire satinée et peinture acrylique blanche

ŒUVRE-DESIGN-MOURAUD

Si plusieurs séries sont fondées sur l'emploi de mots dès le milieu des années 1970, c'est dans la décennie suivante, avec « Black Power », dont l'intitulé « désigne précisément le noir comme médium privilégié du pouvoir du sens dans notre civilisation de l'écrit », que Tania Mouraud interroge plus particulièrement la définition de la peinture ainsi que ses modes de réception et de perception dans notre société. Dans le prolongement de cette démarche, *Wysiwyg*, peinture murale réalisée pour la première fois à Bruges en 1989, inaugure la série *Wall Paintings*. La lecture de l'abréviation « Wysiwyg », énigmatique en soi, est brouillée par les lettres étirées en hauteur au point de devenir illisibles, transformées en éléments géométriques noir et blanc, « permettant tout à la fois de réaliser un balayage physique et un balayage linguistique ».

Extrait du catalogue *Collection art contemporain – La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne*, sous la direction de Sophie Duplaix, Paris, Centre Pompidou, 2007

[Lien vers l'œuvre](#)

① Crédit photographique : © Philippe Migeat
- Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP
© Adagp, Paris, 2019

② Crédit photographique : © Philippe Migeat
- Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP
© Adagp, Paris, 2019

5. VERBALISATION ET ÉVALUATION FORMATIVE

Voici quelques pistes pour la verbalisation collective et l'évaluation formative avec les élèves, à adapter à leur niveau.

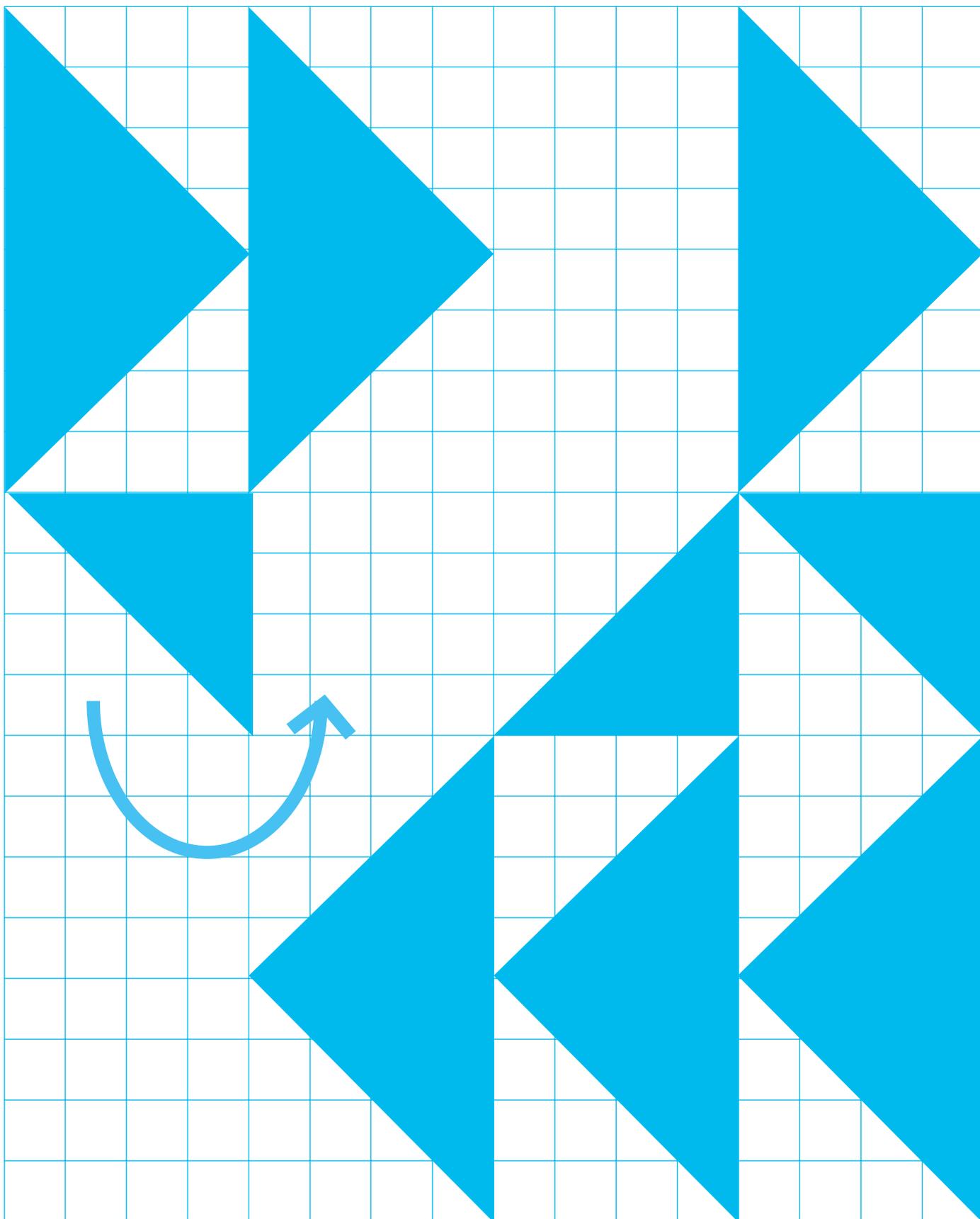
- Avez-vous rencontré des difficultés dans la conception des signalétiques? Et si oui, pour quelles raisons?
- Quelles sont les fonctions de vos signalétiques?
- Comment avez-vous amélioré les usages de vos espaces?
- Après la mise en pratique de ce Kit, portez-vous un nouveau regard sur les tiers lieux de votre école? Comment les percevez-vous à présent?
- Indiquez trois fonctions essentielles des signalétiques selon vous dans l'école.

La danse, ça voyage

Repenser les déplacements en stimulant l'imaginaire et en réveillant les sens.

Scénario conçu par
K. Goldstein et Aria Boumpaki,
chorégraphes

OBJECTIFS ET LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES

Objectifs

- Développer ses sens.
- Prendre conscience de son corps et de ses déplacements dans les tiers lieux.
- Développer une manière corporelle de se déplacer afin de percevoir l'espace autrement.

Programmes scolaires

CYCLE 2

Éducation physique et sportive

- Développer sa motricité et construire un langage du corps.
- Adapter sa motricité à des environnements variés.
- S'exprimer par son corps et accepter de se montrer à autrui.
- Exprimer des intentions et des émotions par son corps dans un projet artistique individuel ou collectif

CYCLE 3

Éducation physique et sportive

- Adapter sa motricité à des situations variées.
- Mobiliser différentes ressources (physiologique, biomécanique, psychologique, émotionnelle) pour agir de manière efficiente.
- Apprendre par l'action, l'observation, l'analyse de son activité et de celle des autres. - Assurer sa sécurité et celle d'autrui dans des situations variées.
- S'engager dans les activités sportives et artistiques collectives.
- Comprendre et respecter l'environnement des pratiques physiques et sportives.

Histoire des arts

- Utiliser le pouvoir expressif du corps de différentes façons.
- Enrichir son répertoire d'actions afin de communiquer une intention ou une émotion. - S'engager dans des actions artistiques ou acrobatiques destinées à être présentées aux autres en maîtrisant les risques et ses émotions.
- Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et de l'émotion, dans des prestations collectives.

Outils et matériel

- Un citron par élève (laver les citrons au préalable)
- Un stylo
- Une feuille A3 blanche

SCÉNARIO

Ce scénario est accompagné de vidéos de tutoriels réalisés par les chorégraphes qui pourront ainsi apprendre, à distance, les positions, les gestes et les enchaînements chorégraphiques aux élèves.

→ Toutes les vidéos se trouvent dans le dossier «KIT 3 – DANSE - Vidéos» qui accompagne le kit.

Cette fois-ci, nous allons vous proposer une chorégraphie pour les tiers lieux de l'école: «La danse, ça voyage», Ce scénario porte plus particulièrement son attention sur les couloirs, les espaces de circulation. À travers ce Kit, il s'agira d'envisager l'environnement différemment par le prisme chorégraphique. Pour ce faire, nous allons vous livrer plusieurs clefs pour que le corps devienne un outil d'exploration des espaces du quotidien.

INTRODUCTION

Avant de commencer vous pouvez montrer la vidéo d'introduction où les deux chorégraphes présentent ce troisième kit aux élèves. Pas à pas, découvrez les différentes étapes de «La danse, ça voyage», un voyage aux mille saveurs.

Les cinq étapes que nous vous proposons permettent d'un point de vue chorégraphique de s'amuser, de développer les sens et de circuler ensemble de façon inédite dans votre école. Nous avons pu découvrir la cour de récréation sous différents angles dans le kit 2. Ici, nous associons les tiers lieux aux déplacements et à des consignes de recherches corporelles qui pourront enrichir le champ de perception des élèves.

Chaque classe ou chaque élève peut créer son parcours dans l'école en partant de la salle de classe jusqu'à un point d'arrivée. Le voyage du point A pour arriver au point B vous est proposé en 5 étapes. Les étapes 2 et 4 sont liées à la notion de déplacement, à l'inverse des étapes 1, 3 et 5 qui sont de l'ordre de l'immobilité chorégraphique.

Pour mettre en pratique ce voyage des saveurs, un outil vous est essentiel : le citron. Il est un objet simple et nous permet de réveiller le toucher, la vue et bien sûr l'odorat et le goût. Il permet aussi une compréhension riche et une perception globale ou isolée du corps et de ses différentes parties.

Le scénario se compose en 5 étapes de voyages :

1. LE VOYAGE DU CITRON
2. LE CITRON BOUSSOLE
3. LA DANSE DU GOÛT
4. LE CITRON BOUSSOLE EN DUO
5. LA DANSE DE L'ODEUR

1re ÉTAPE DE VOYAGE : « LE VOYAGE DU CITRON »

Durée estimée: 15 mn par expérience

→ Vidéo associée: KIT3-DANSE (01:42)

Avant de commencer à explorer «La danse du goût», découvrez un temps d'échauffement riche en agrume!

Commencer par réveiller le corps en utilisant le guide de voyage: le citron. Stimuler l'imagination à travers le voyage de cet agrume. Imaginer que le citron part en voyage sur son corps et que nous sommes les témoins et les acteurs de son aventure. À travers ce temps

d'échauffement, appréhender son corps de manière ludique et progressive. Chaque étape de l'échauffement correspond à une action permettant l'activation progressive du corps et une prise de conscience de l'ensemble de ses membres.

① Percevoir la hauteur et la sensibilité du cuir chevelu : poser délicatement le citron sur le sommet de la tête.

② Spatialiser le corps : descendre le citron en le faisant rouler en ligne droite jusqu'au nombril.

③ Réchauffer le centre du corps : dessiner deux cercles à droite et deux cercles à gauche avec le citron posé sur le ventre.

④ Changer de formes dessinées : effacer les cercles dessinés précédemment, en effectuant des diagonales jusqu'à l'épaule.

⑤ Commencer à activer l'odorat : faire deux fois le tour du cou, une fois à droite, une fois à gauche. Les premières odeurs citronnées commencent à réveiller l'odorat de l'enfant.

⑥ Prendre conscience de l'avant et de l'arrière du corps : enrouler le citron en faisant le tour du corps jusqu'à arriver à la hanche.

⑦ Stimuler l'articulation des doigts: utiliser les deux mains pour faire rouler le citron sur la jambe jusqu'au pied. Faire ensuite passer le citron sur le second pied (ne pas hésiter à plier les genoux pour éviter tout inconfort).

⑧ Percevoir les deux côtés du corps: remonter le long de l'autre jambe jusqu'à l'épaule.

⑨ Assouplir les avant-bras et les articulations de la ceinture pectorale: faire passer le citron d'un bras à l'autre sans que le citron ne quitte le corps. Répéter trois fois le mouvement.

⑩ Parvenir à l'explosion des saveurs: placer le citron sur les yeux, le nez, la bouche puis sur les oreilles.

Vous êtes à présent prêt à partir en expédition pour « Le voyage du citron »!

2e ETAPE DE VOYAGE: « LE CITRON BOUSSOLE »

→ Vidéo associée: [KIT3-DANSE](#)
(04:02)

Une fois le corps réveillé, nous vous proposons une première expérience dans les tiers lieux de votre école autour de la notion de déplacements, de mouvements continus. À travers

cette étape de voyage, activez la motricité de votre corps en imaginant toutes sortes de postures ! Pour cela, utilisez le citron comme une boussole de votre voyage.

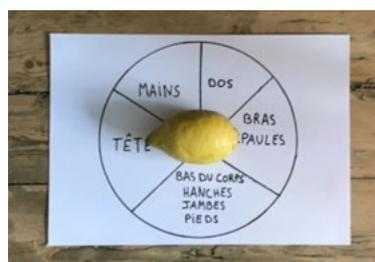
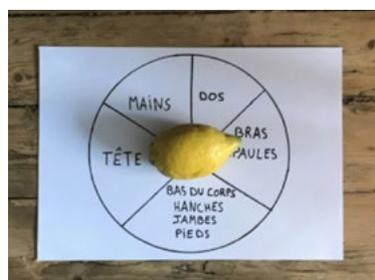
① Déterminer au préalable l'espace de voyage avec l'ensemble de la classe, comme par exemple l'espace du couloir.

② Prendre une feuille A3 blanche, y dessiner un cercle et le découper en cinq parties appelées quartiers. Inscrire pour chaque quartier les parties du corps suivantes: dos, bras / épaules, bas du corps (hanches / jambes / pieds), tête et mains.

③ Une fois la boussole réalisée, aller jusqu'à la zone de voyage choisi. Il est possible de commencer l'expérience au sol.

④ Placer le citron sur la boussole, le faire tourner délicatement. Le citron va alors annoncer avec quelle partie du corps le faire avancer. Si la boussole indique le quartier bras, alors faire voyager le citron avec le bras au sol dans le couloir. Si la boussole indique la tête, alors trouver une manière de déplacer le citron avec cette partie du corps.

Afin d'avoir un vrai temps d'expérimentation, nous vous recommandons que les élèves passent un par un. Il s'agit ici d'une recherche de chacun, un temps qui centre l'enfant sur un objectif concret, corporel, spatial et sensoriel.

⑤ Répéter l'expérience, mais cette-fois contre le mur du couloir. Votre mission, sera donc de faire voyager le citron contre le mur avec la partie du corps indiquée par la boussole. Parfois, cela peut être plus difficile, pour certains, en fonction de la motricité et des parties du corps choisies. Ainsi, ne pas hésiter à trouver des solutions, il n'y a pas de « bien ou mal faire » mais autant de solutions qu'il y a d'élèves. De même, ne pas imposer un chronomètre, l'importance étant la prise de conscience du déplacement.

3e ÉTAPE DE VOYAGE : « LA DANSE DU GOÛT »

→ Vidéo associée: [KIT3-DANSE](#)
(07:05)

À présent, nous vous proposons une halte afin de danser tous ensemble « La danse du goût ». Ici, les sens et l'imagination se mêlent pour créer une chorégraphie créative et pleine de saveurs.

Transposer chorégraphiquement les deux goûts du citron : amer et acide.

LA DANSE DE L'AMER

① Croquer légèrement le citron, voici le goût amer dont la danse est la suivante.
Au préalable, ranger le citron dans la poche.

② Le goût débute par la bouche. Laisser l'amertume se diffuser dans le palais.
Monter les mains le long du buste, des joues pour aller à droite et à gauche. Le goût suit le mouvement des bras.

③ L'amertume se diffuse ensuite dans le ventre. Descendre les mains jusqu'au niveau du bassin, poings fermés, bras parallèles. Faire des mouvements lents, fluides et associer cette lenteur au développement du goût en bouche.

④ Remonter une dernière fois les bras jusqu'au-dessus de la tête. Le goût explose sa saveur et comme en écho à cette explosion de saveurs ouvrir les bras sur les côtés.

Pour terminer le voyage gustatif, le goût se propage dans tout le corps. Déplacer ainsi le corps en arrière en avant, à droite puis à gauche.

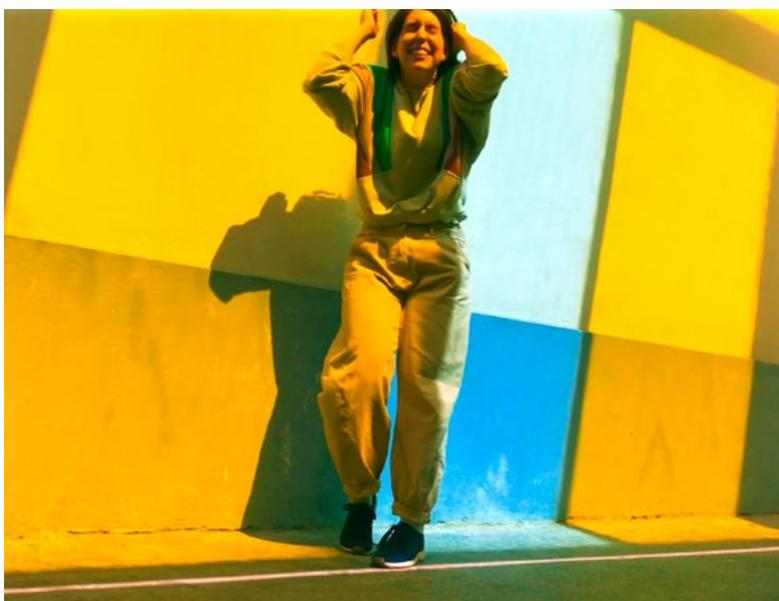
LA DANSE DE L'ACIDE

① Reprendre le citron et croquer le plus fortement pour essayer d'arriver jusqu'à sa chair et avoir le goût acide de l'agrumes. Placer ensuite le citron dans sa poche.

② À l'image de la saveur acide qui réveille énergiquement le palais, se déplacer de façon tonique. Sur place, plier les genoux à droite puis à gauche en tendant les bras respectivement de chaque côté. Puis ajouter des accents acides en effectuant des petits déplacements à droite et gauche. Le goût module aussi la façon de marcher, de coordonner les membres du corps.

③ Pour terminer la danse de l'acide, chaque élève choisit trois statues d'acidité. Telles des sculptures, ces statues sont immobiles et représentent la sensation d'acidité. Chaque élève écrit corporellement ses statues et les enchaîne à la vitesse qui lui correspond.

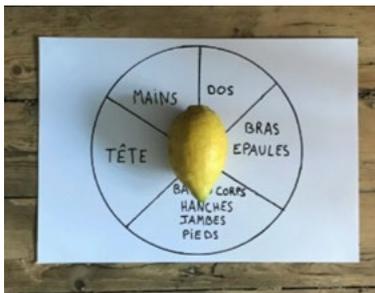
4e ÉTAPE DE VOYAGE : « LE CITRON BOUSSELE EN DUO »

→ Vidéo associée: [KIT3-DANSE \(09:23\)](#)

Nous poursuivons notre voyage, mais cette fois-ci collectivement. Après avoir appréhendé le rapport au citron face au sol et au mur de manière individuelle, les élèves

mettent en commun leurs pratiques et leurs expériences personnelles pour arriver à faire avancer le citron à deux et voyager en duo dans les tiers lieux de leur école.

① Sur le même principe que le voyage précédent, reprendre la boussole et faire tourner le citron. En faisant pivoter le citron, les élèves découvrent avec quelle partie du corps ils devront porter ensemble le citron.

② Pour débiter, effectuer les déplacements en duo au sol. Si la boussole indique le quartier « bas du corps », il convient alors de se déplacer et de faire voyager le citron à deux en utilisant les hanches, les jambes, les pieds. Cette étape de voyage invite à la créativité et à la coordination des mouvements. Prendre donc le temps d'effectuer les déplacements, d'être attentif à son partenaire de voyage et laisser son imagination guider les mouvements !

③ Reproduire l'expérience, mais cette-fois ci en utilisant les murs des tiers lieux !

5e ÉTAPE DE VOYAGE : « LA DANSE DE L'ODEUR »

→ Vidéo associée: [KIT3-DANSE \(11:27\)](#)

Après avoir découvert les différentes danses du goût du citron, nous vous proposons d'en danser l'odeur. Cette dernière étape de voyage s'effectue collectivement avec l'ensemble de la classe.

Le citron diffuse une odeur qui se propage partout : dans l'air, sur la peau, sur les vêtements... Ici, les sens et l'imagination se mêlent pour créer une chorégraphie dont voici les étapes :

① Imaginer les différentes bulles de l'écorce du citron en touchant avec l'extrémité des doigts plusieurs parties du corps. Avec les doigts, éclater les bulles citronnées en partant de la tête, des épaules, du buste, du bassin, des fessiers, des jambes puis des pieds.

② Comme pour diffuser cette odeur dans l'air autour de soi, bouger les bras à droite, à gauche puis en tournant sur soi / l'un autour de l'autre. Privilégier des mouvements amples, aériens et fluides. Le nez devient ensuite moteur de mouvement, moteur par sa volonté de sentir l'odeur du citron. Sentir cette odeur qui invite à se balancer vers la droite, vers la gauche et à tourner sur soi.

Une fois plongé pleinement dans la saveur citronnée, nous vous invitons à réaliser votre gâteau au citron! En voici la recette chorégraphique:

① Pétrir la pâte du gâteau dans un moule en faisant tourner votre bras deux fois. S'amuser à alterner la vitesse et imaginer que la pâte est épaisse ou très fluide.

② Presser ensuite les citrons dans le gâteau. Allumer le four en haut à droite, en se retournant ou en créant une légère torsion.

③ Symboliser le gâteau en faisant rejoindre les bras avec une forme arrondie et un léger plié des genoux. Distribuer les parts autour de soi, jouer ainsi avec les différentes lignes de mouvements (haut, bas, médian).

Une fois le gâteau distribué, c'est sur cette note sucrée que se clôture « Le voyage du goût »!

4. RÉFÉRENCES ARTISTIQUES

Prolonger l'expérience avec les œuvres de la collection du Centre Pompidou !

Les artistes du musée ont également exploré l'art *via* le prisme des sens ! Le travail autour des postures en mouvement ou figé, sera également abordé.

Vous retrouverez les images des œuvres en haute définition dans le dossier 03-KIT3-DESIGN-Œuvres, avec la référence indiquée.

© **Jean-Pierre Bertrand, Citron en 54, 5/4/5-4/1, 1999**
Jean-Pierre Bertrand, Citron en 54, 5/4/5-4/1, 1999

Acrylique sur contreplaqué, acier, verre, citrons, 350 × 460 × 17 cm

[ŒUVRE-DANSE-BERTRAND](#)

La démarche de Jean-Pierre Bertrand explore des éléments aussi bien d'ordre plastique, comme le citron, que méthodologique, comme l'exploration de la science des nombres. De fait, ces deux composantes – citron et chiffre fétiche « 54 », récurrent chez lui – se conjuguent dans cette grande installation. L'œuvre est composée de 54 peintures au mur (6 rangées de 9) de petits formats où, malgré l'effet hypnotisant de leur répétition, le voile lumineux d'acrylique brillant semble parfois suggérer un léger mouvement. Au sol, est présentée une structure en acier avec des étagères en verre sur lesquelles sont disposés, selon un ordre rigoureux, en un jeu d'addition-soustraction, des citrons et des peintures : « 5 / 4 / 5-4 / 1 ». Il y a là, pour Jean-Pierre Bertrand, « une dynamique d'échange en suspension qui se nourrit autant des formes (citron-cadre) que du vide qui existe entre elles ».

Extrait du catalogue *Collection art contemporain - La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne*, sous la direction de Sophie Duplaix, Paris, Centre Pompidou, 2007

[Lien vers l'œuvre](#)

© **Robert Longo, Men in the Cities (Triptych Drawings for the Pompidou) - (Hommes dans les villes - Triptyque de dessins pour le Centre Pompidou), 1981 - 1999**

Fusain, mine graphite et peinture synthétique sur papier collé sur

médium, 244 × 142,5 cm (pour chaque panneaux)

[ŒUVRE-DANSE-LONGO](#)

En 1979, l'artiste multimédia Robert Longo décide de concurrencer l'industrie culturelle en produisant ses propres archétypes d'une violence contemporaine, urbaine, glacée et glamour. Sur le toit de son atelier, il convoque devant un objectif photographique des proches, auxquels il envoie des objets, telles des balles de tennis. De ces séances, l'artiste tire une cinquantaine de grands dessins au fusain sur fond blanc, sur lesquels se découpent des hommes et des femmes suspendus dans le temps et dans l'espace, surpris dans des contorsions corporelles diverses, enserrés dans des costumes-cravates et des tailleurs. Les postures théâtrales de ses modèles figés dans une gestuelle parfois acrobatique sont des arrêts sur image provenant de toutes sortes de sources médiatiques confondues (cinéma, télévision, magazines, bandes dessinées...). À l'origine de la série *Men in the Cities* se trouve la vision de deux gangsters abattus dans le film *The American Soldier* de Rainer W. Fassbinder (1970), séquence dans laquelle la mort passe derrière la photogénie du dernier instant. Les corps sont touchés par des balles invisibles, mais le filtre du cinéma transforme la chute en un instant de grâce.

Extrait du catalogue *Collection art graphique - La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne*, sous la direction de Agnès de la Beaumelle, Paris, Centre Pompidou, 2008

[Lien vers l'œuvre](#)

© **Julio Gonzalez, Petite danseuse I, 1934- 1935**

Argent forgé et brasé sur socle en pierre, 21,5 × 17 × 10 cm Socle en pierre : 6,5 × 8,5 × 8,5 cm

[ŒUVRE-DANSE-GONZALEZ](#)

En 1934-1935, González revient sur le thème des « Petites danseuses » déjà exploré en 1929-1930, sous la forme de figurines géométrisées, faites de bâtonnets métalliques qui dessinent dans l'espace des silhouettes brisées et désarticulées (*Petite danseuse*, AM 1503 S). La série à laquelle appartient *Petite danseuse I* reprend, à l'instar de Gargallo, un motif canonique de l'histoire de la sculpture moderne, celui de *La Petite Danseuse* (1879-1881) en cire polychromée et tutu de Degas, dont l'œuvre a inspiré nombre de dessins de ses débuts. Nulle pose académique ni souci de réalisme chez González mais, au contraire, une recherche de transcription du mouvement extatique – celle d'une forme en transe, d'esprit surréaliste – et d'abstraction de la forme, résumée par un zigzag acéré, fendu par une touffe de baguettes métalliques, dont le graphisme vibratile évoque une chevelure féminine. Son énergie hallucinatoire se retrouve dans *Danseuse échevelée* (1935) du Musée des Beaux-Arts de Nantes. Si la petite taille de la sculpture et le choix de l'argent comme matériau renvoient au premier métier de González, celui d'orfèvre, l'œuvre possède un caractère d'idéogramme qui descend incontestablement des figures schématiques de certaines peintures pariétales espagnoles, dont on retrouve également l'impact dans les

formes-signes archétypales des peintures contemporaines de Joan Miró, comme *Peinture* (1933, AM 1991-302).

Extrait du catalogue *Collection art moderne - La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne*, sous la direction de Brigitte Leal, Paris, Centre Pompidou, 2007

[Lien vers l'œuvre](#)

© Giuseppe Penone, *Respirare l'ombra (Respirer l'ombre)*, 1999 - 2000

Feuilles de laurier ignifugées

ŒUVRE-DANSE-PENONE

Dans le cadre de l'exposition « La Beauté » (Avignon, 2000), Penone investit une salle entière du palais des Papes avec *Respirare l'ombra*. Il tapisse les murs de feuilles de laurier, maintenues dans de grandes cages rectangulaires grillagées construites selon le nombre d'or

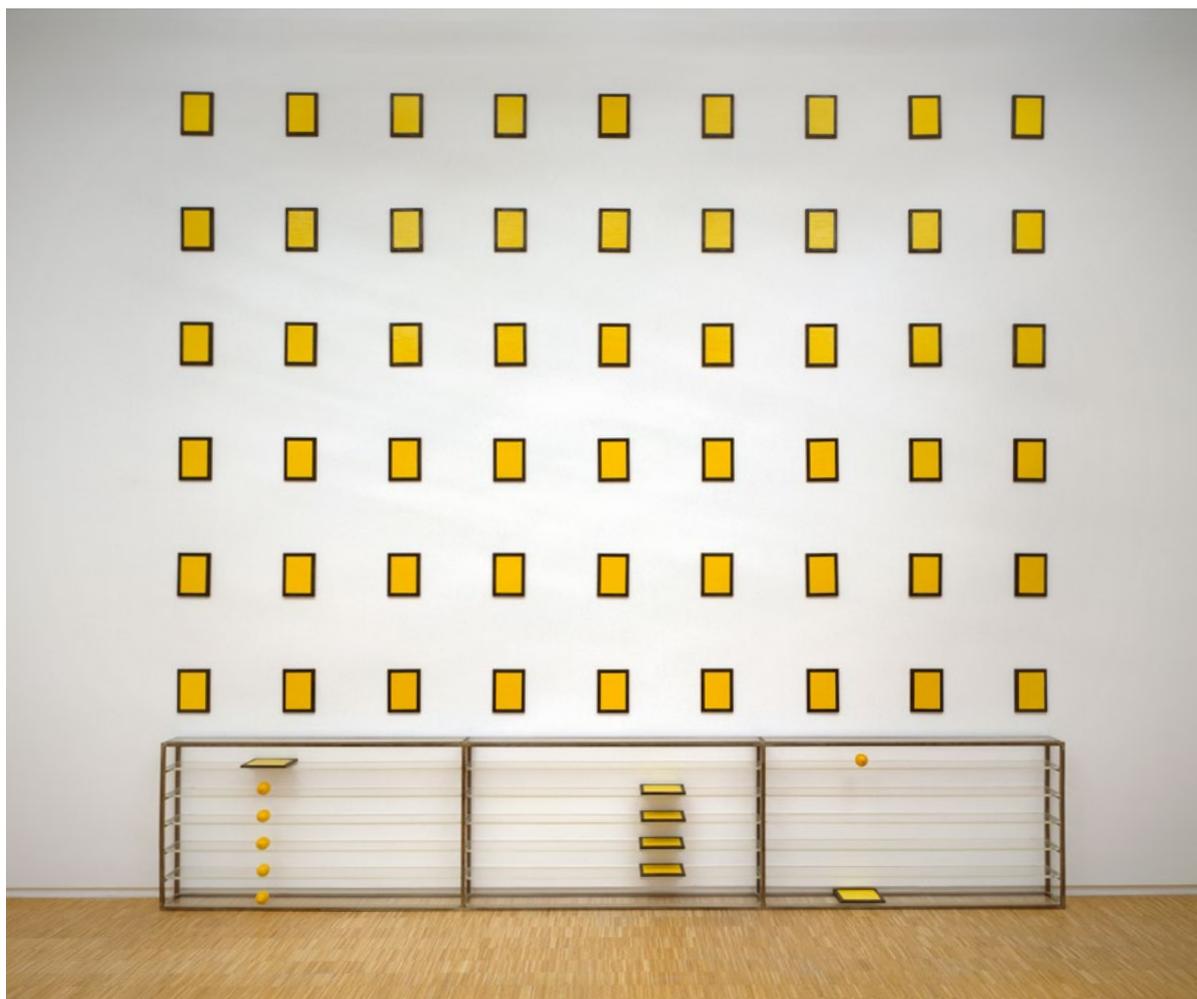
et respectant donc des proportions idéales. Au fond de la salle voûtée, fixée à un mur de feuilles, une sculpture en bronze doré, représentant deux poumons, vient troubler la présence des verts aromatiques. Voulant traiter de la beauté, Penone s'est inspiré du poète italien Pétrarque (1304-1374) qui, dans son *Canzoniere*, célébrait son amour platonique pour Laure de Noves. Le choix du laurier fait écho au nom de la jeune femme aimée. Mais le laurier est aussi le symbole de la poésie elle-même. Donnée après l'exposition par l'artiste au Mnam, l'œuvre a été adaptée pour sa nouvelle présentation : la voûte a disparu mais la tapisserie de feuilles de laurier recouvre toujours quatre murs. La dissipation progressive

du parfum enivrant du laurier, le dessèchement des feuilles, le changement de leur couleur, évoquent le passage du temps, le vieillissement des choses. Cette salle qui impose le recueillement réveille chez le visiteur des sensations à travers la prise de conscience de sa propre respiration. « Si, à [sic] Avignon, c'était une pièce qui jouait avec le lieu, avec la poésie, avec le drame, à cause de l'aspect suggestif de l'endroit, à Beaubourg ce n'était plus le cas. En revanche, le lieu amenait une lecture de l'œuvre s'inscrivant dans l'histoire. »

Extrait du catalogue *Collection art contemporain - La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne*, sous la direction de Sophie Duplaix, Paris, Centre Pompidou, 2007

[Lien vers l'œuvre](#)

[Lien vers le dossier pédagogique](#)

① Crédit photographique : © Philippe Migeat – Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP © Adagp, Paris, 2019

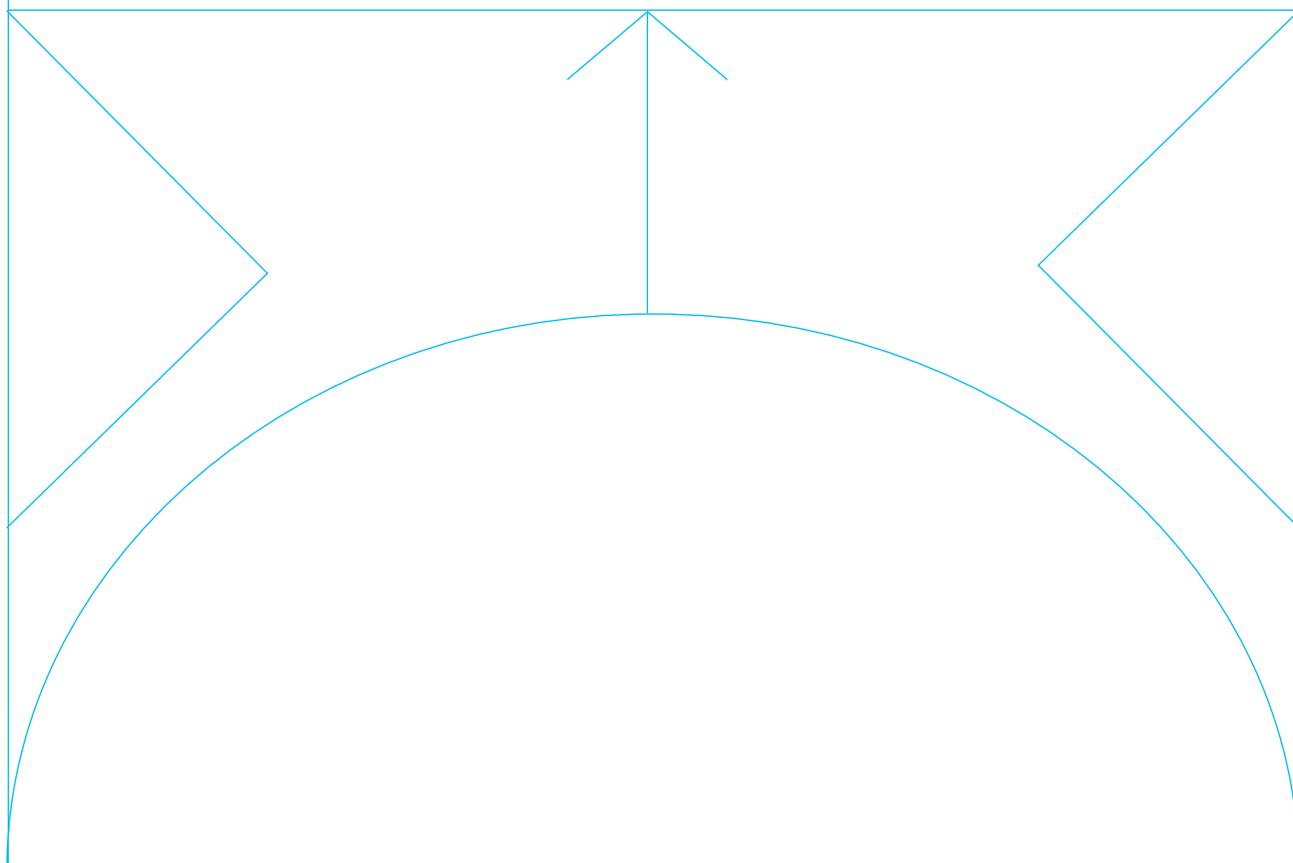
② Crédit photographique : © Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP © Adagp, Paris, 2019

③ Crédit photographique : © Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP / Domaine public

④ Crédit photographique: © Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP © Adagp, Paris, 2019

6. VERBALISATION ET ÉVALUATION FORMATIVE

Voici quelques pistes pour la verbalisation collective et l'évaluation formative avec les élèves, à adapter à leur niveau.

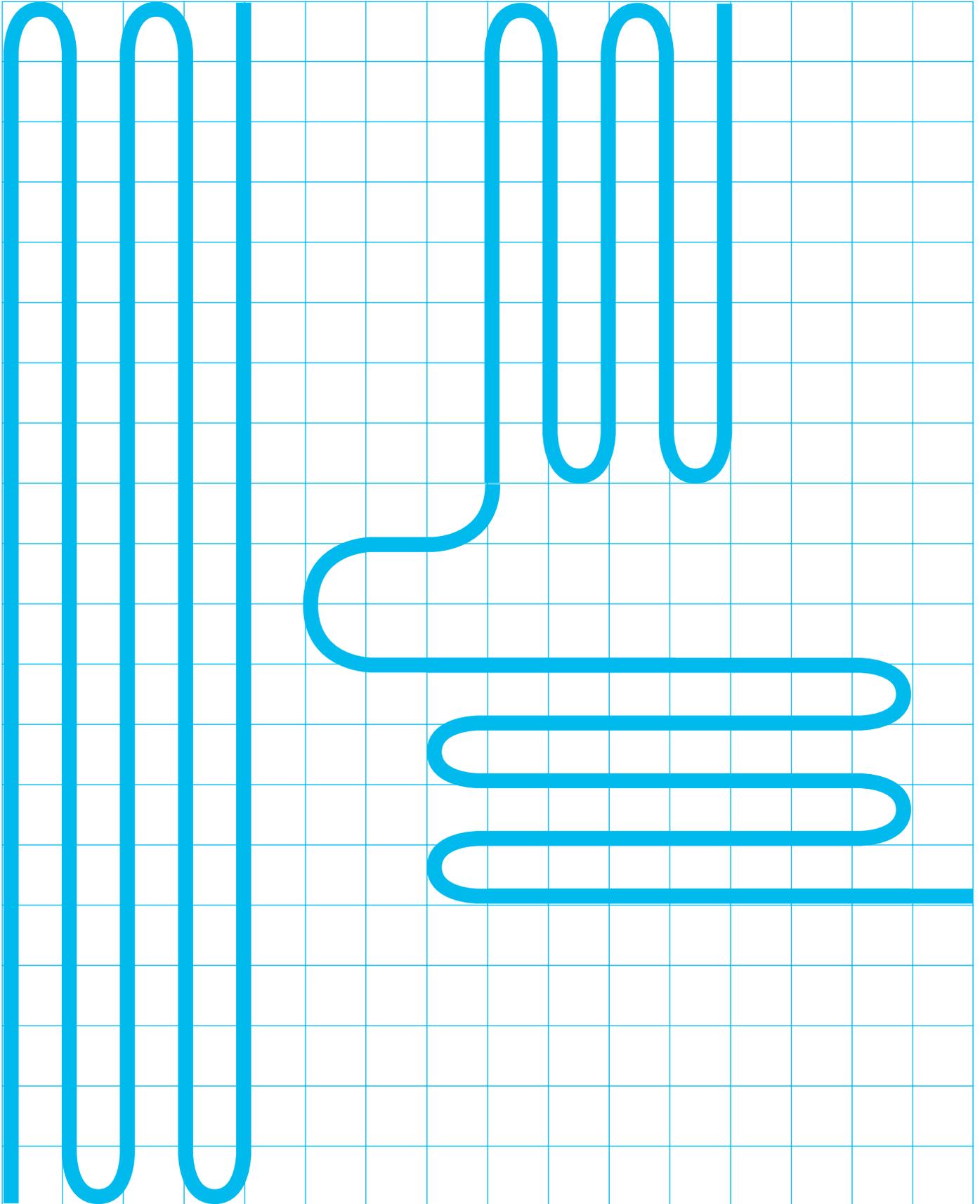
- Avez-vous rencontré des difficultés dans le voyage proposé ? Si oui, pour quelles raisons ?
- Quelles différences de motricité avez-vous constatées entre le voyage du citron individuel et le voyage du citron en duo ?
- Avez-vous ressenti une progression dans la diffusion de l'odeur du citron ? L'avez-vous ressentie de la même manière au début et à la fin de votre expérience chorégraphique ?
- Avez-vous réussi à transposer par le corps les différents goûts (acide / amer) du citron ?
- Après la mise en pratique de ce troisième kit, portez-vous un nouveau regard sur l'ensemble des espaces parcourus ? Vous a-t-il permis de découvrir l'espace autrement ? Donnez trois / cinq mots pour qualifier cet espace et votre perception. Essayez d'utiliser le vocabulaire des sensations.
- Quels détails de cet espace vous sont apparus que vous n'aviez peut-être pas perçus jusque-là ?

Paysage sonore

Prenez conscience de vos tiers lieux
par l'écoute

Scénario conçu par
Clément Roussillat,
compositeur

OBJECTIFS ET LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES

Objectifs

- Au fur et à mesure des écoutes, développer l'attention des élèves au paysage sonore.
- Enrichir le vocabulaire sonore et créer une carte mentale des sons audibles dans l'école.

Programmes scolaires

CYCLE 2

Éducation musicale

- Décrire et comparer des éléments sonores. Comparer des sons et identifier des ressemblances et des différences à travers une écoute attentive.
- Imaginer des représentations graphiques ou corporelles des sons. Inventer une organisation simple à partir de différents éléments sonores.
- Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences. Écouter et respecter l'avis des autres et l'expression de leur sensibilité.

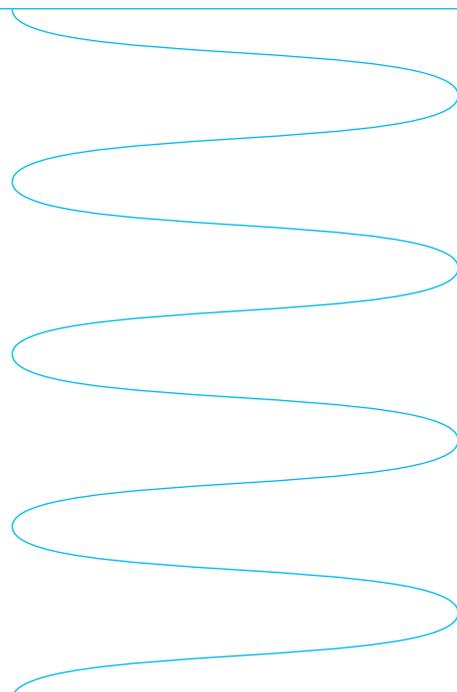
CYCLE 3

Éducation musicale

- Interpréter un répertoire varié avec expressivité.
- Décrire et comparer des éléments sonores.
- Imaginer l'organisation de différents éléments sonores.
- Écouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur sensibilité.

Outils et matériel

- Chronomètre
- Instrument ou objet résonnant (bol tibétain, clochette, carillon etc...)
- Feuille blanche et stylo pour chaque élève
- Une feuille blanche au format A3
- Plusieurs feutres / crayons dans la cour de récréation.

SCÉNARIO

Ce troisième kit se présente comme une expérience ludique et créative autour de la perception des sons issus de l'environnement scolaire. Il est pensé pour être réalisé plus spécifiquement dans les tiers lieux, comme par exemple les couloirs, le hall d'entrée ou encore la bibliothèque de votre école.

Il invite les élèves à porter une attention particulière aux espaces sonores qu'ils côtoient quotidiennement sans toutefois y prêter particulièrement attention. À travers ce scénario, il s'agit de privilégier une écoute active : tendre l'oreille, prendre conscience de son environnement et le nommer afin de réaliser le paysage sonore de son école.

Le paysage sonore est l'ensemble des sons constituant l'identité sonore d'un lieu. L'environnement sonore d'une ville de jour sera probablement synonyme d'agitation, de vacarme avec une densité sonore importante, à l'inverse d'un village de nuit qui sera associé à des sons plus assourdis, feutrés etc...

Le scénario se déroule en 3 étapes :

1. ÉCOUTER

- 1.1 Se préparer à écouter
- 1.2 Explorer le paysage sonore

2. CONCEVOIR LE CATALOGUE DE SONS

- 2.1 Nommer / formuler les sons
- 2.2 Identifier / classer les sons
- 2.3 Regrouper / partager les idées

3. TRANSPOSER L'ÉCOUTE EN NUAGE DE MOTS

- 3.1 Réaliser un nuage de mots
- 3.2 Exemple de créations

1. ÉCOUTER

1.1 SE PRÉPARER À ÉCOUTER

Phase de test

Dans un premier temps, disposer un papier et un stylo sur les tables de chaque élève. Ils leur serviront à la seconde étape du Kit, lors de la conception du catalogue de sons.

Avant de se plonger dans l'expérience immersive autour des sons, énoncer les grandes étapes du protocole aux élèves :

- ① « Écouter » : activité d'écoute dans un tiers lieu choisi
- ② « Catalogue de sons » : travail d'identification des sons
- ③ « Nuage des mots » : cartographie des sons écoutés

Il est également recommandé d'effectuer un test auprès des élèves afin de vérifier la bonne réception des sons. L'objectif du test consiste à se demander : Comment écouter les sons ? D'où proviennent-ils ? De quels types de sons s'agit-il ? Par exemple, demander aux élèves de fermer les yeux, faire tomber un stylo et demander la provenance du son, son origine.

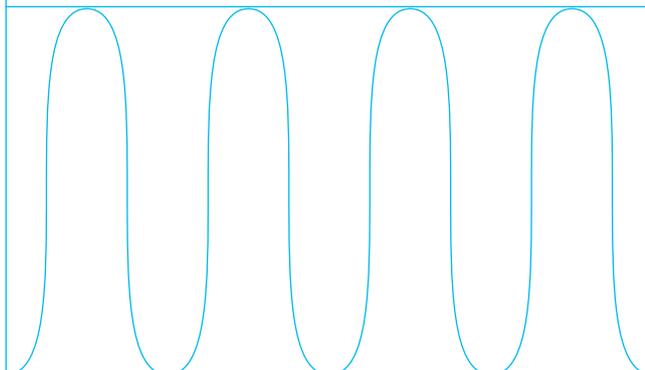
Choisir l'espace d'écoute

Choisir ensuite avec la classe un tiers lieu de l'école. Cet espace sera la zone d'écoute dans laquelle se déroulera l'expérience immersive. Du hall d'entrée à la bibliothèque ou aux couloirs, aucun espace n'est dépourvu d'intérêt car aucun n'est entièrement silencieux. L'objectif est de percevoir l'environnement autrement et d'aller à la chasse aux sons. Le choix de l'espace doit s'effectuer collectivement, raison pour laquelle un vote peut être envisagé.

Se préparer à l'écoute

Bien écouter implique d'être en capacité de réceptionner les sons. Autrement dit, écouter de manière active l'environnement sonore, suppose d'accéder au préalable à un stade de concentration. Ainsi, ne pas aller directement explorer la zone d'écoute choisie. Mettre les élèves en condition, en leur demandant de fermer les yeux, de faire le silence et de se focaliser sur leur sens auditif.

Une fois la concentration des élèves acquise, se déplacer jusqu'à la zone d'écoute tout en maintenant le calme. Demander aux élèves d'effectuer le voyage en chuchotant et en marchant délicatement, sur la pointe des pieds.

1.2 EXPLORER LE PAYSAGE SONORE

Début de l'expérience

Dans la zone d'écoute choisie, inviter les élèves à s'installer de manière à ce qu'ils se sentent à l'aise, assis ou allongés.

① Au premier signal : demander le silence en claquant doucement des doigts en continu jusqu'à ce que vous n'entendiez plus que ces derniers.

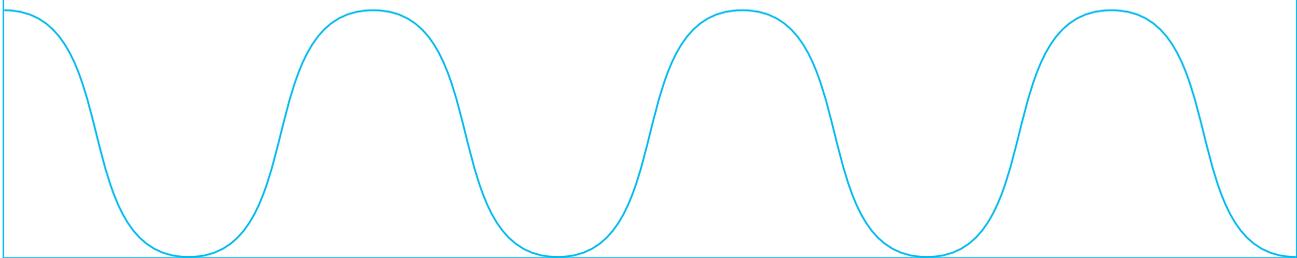
② Au deuxième signal : demander aux élèves de fermer les yeux en frappant distinctement trois fois des mains.

③ Au troisième signal : indiquer le début de l'écoute en utilisant l'instrument résonnant choisi. Outre son rôle de signal de début et de fin, l'instrument résonnant permet de préparer les élèves à l'écoute de sons faibles. En effet, au fur et à mesure que la résonance s'atténue, elle amène progressivement l'oreille à « entendre le silence ».

Une fois les élèves prêts à l'écoute des sons, commencer le début de l'expérience en lançant le chronomètre pour une durée d'1 minute. Les élèves doivent se concentrer sur l'ensemble des sons de l'espace dans lequel ils se trouvent.

Fin de l'expérience

Sortir de la zone d'écoute une fois le temps écoulé. Pour cela, inverser les étapes ; indiquer la fin de l'écoute avec l'objet résonnant, frapper trois fois des mains pour inviter les élèves à réouvrir les yeux et retourner en classe tout en gardant le calme général.

Pour aller plus loin

Cette première expérience immersive dans la zone d'écoute est proposée sur une durée de 1 minute. Toutefois, selon l'envie et les capacités des élèves, augmenter graduellement la durée du temps d'écoute. Pour aller plus loin, définir en amont un filtre d'écoute, c'est-à-dire la contrainte de ne garder en mémoire que certains types de sons : les voix, les bruits de moteurs, les sons graves ou aigus, etc...

Ce protocole d'écoute peut être réalisé partout, à tout moment. Proposer aux élèves de réemployer cette première expérience d'écoute, hors du temps de classe, durant la récréation, pendant le déjeuner ou à tout autre moment de la journée.

Cette réappropriation peut être intéressante si elle est pratiquée régulièrement, devenant alors un rituel d'écoute propice au calme et faisant graduellement prendre conscience aux élèves du paysage sonore qui les entoure. Comme Bernie Krause, bio-acousticien, enregistrer les paysages sonores de l'école afin d'en constituer une archive. Il est possible ainsi de comparer plusieurs zones d'écoute de son environnement scolaire.

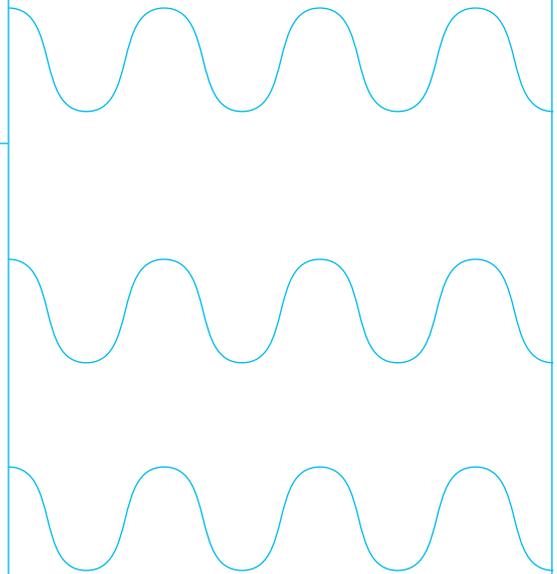
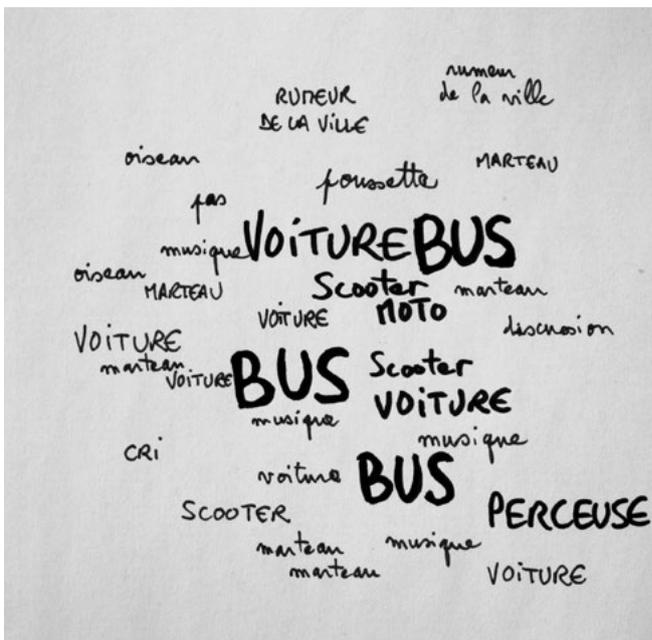
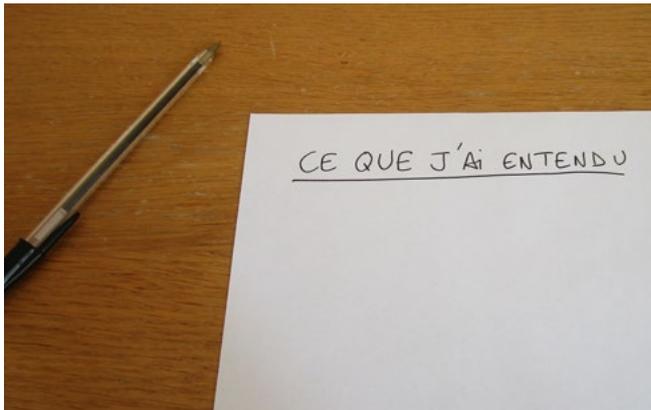
2. CONCEVOIR LE CATALOGUE DE SONS

Le paysage sonore nous impacte en permanence sans forcément que nous en ayons conscience. Prendre le temps de l'écouter, c'est-à-dire d'en prendre conscience et de le nommer, est un très bon exercice d'appréhension de son environnement.

2.1 NOMMER / FORMULER LES SONS

En classe, les élèves retournent à leur place avec leur disposition une feuille et un stylo.

- ① Dans un premier temps, se souvenir, stimuler la mémoire par rapport au paysage sonore découvert.
- ② Retranscrire sur papier les sons écoutés. Identifier, formuler, distinguer, nommer les sons par des mots. Ce temps d'écriture s'effectue de manière individuelle.

2.2 IDENTIFIER / CLASSER LES SONS

Une fois les sons transposés en mots, inviter les élèves à noter toutes les précisions qu'ils peuvent apporter sur la nature des sons : leur provenance (gauche / droite, étage du dessus ...), leur timbre, leur origine, etc. On peut également classer les sons selon différents critères. Par exemple, demander aux élèves de lister les sons graves, puis les sons aigus, les sons produits par des personnes (voix, bruits de pas...) ou par d'autres sources (chants d'oiseaux, moteurs...).

2.3 REGROUPER / ASSEMBLER LES IDÉES

La classe met ensuite en commun l'ensemble des sons entendus pour dresser une liste aussi exhaustive que possible. Lister les sons collectés en les notant sur le tableau. Et voilà le catalogue de sons établi !

3. TRANSPOSER L'ÉCOUTE EN NUAGE DE MOTS

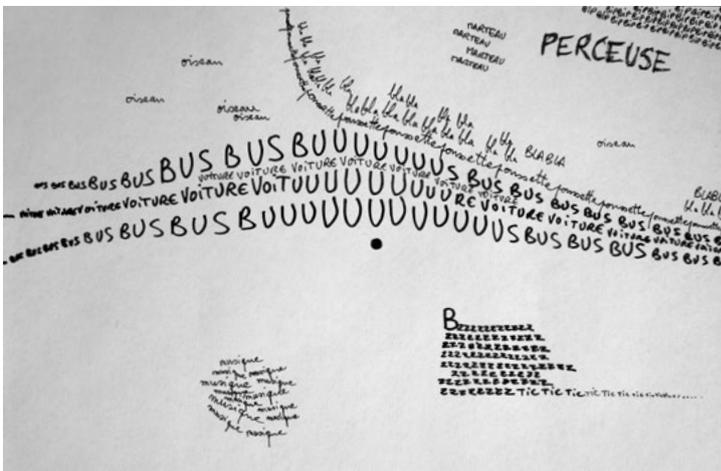
3.1 RÉALISER UN NUAGE DE MOTS DE MOTS

À travers le nuage de mots, s'amuser à créer une cartographie des sons de l'école à partir des sons écoutés précédemment.

Il est suggéré de réaliser ce premier nuage de mots sur une feuille de format A4. Mais il est tout à fait possible d'utiliser d'autres formats, A3 si le nombre de sons entendus est important ou A6 si ce n'est pas le cas.

Toute autre forme de support peut aussi être intéressante : feuille découpée en rond, découpée à la forme de l'espace d'écoute etc...

- ① Les élèves dessinent un petit cercle noir au centre de la feuille qui désigne leur position. La surface de la feuille blanche représente alors l'espace autour d'eux.
- ② À l'arrière de la feuille, noter le « cartel » de la zone d'écoute : lieu de l'écoute, date, durée, heure.
- ③ Les élèves écrivent alors l'ensemble des sons listés précédemment sur le tableau sur leur feuille pour créer un nuage de mots.

3.2 EXEMPLE DE CRÉATIONS

Créer un nuage de mots selon des indications créatives et ludiques :

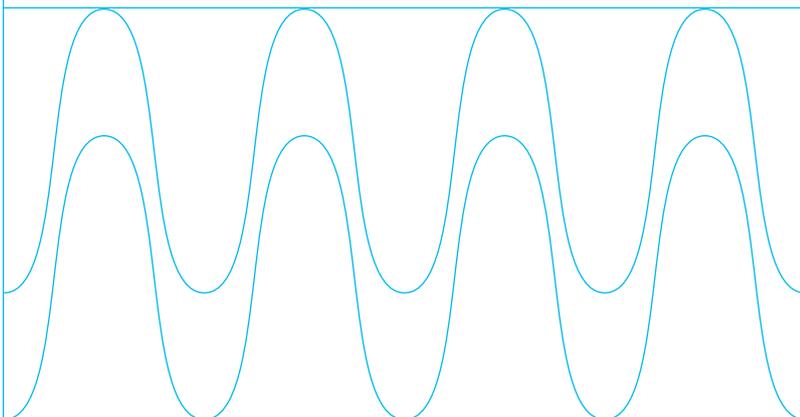
- Introduire un code couleur par son.
- Introduire des polices de lettre : un son fort sera écrit plus gros qu'un son faible.
- Introduire des temporalités : si un son est entendu plusieurs fois alors le noter plusieurs fois.
- Introduire des provenances : si l'on se rappelle la provenance du son (gauche, droite ...), la localiser au même endroit sur la feuille.
- Introduire des rythmiques : transformer l'écriture selon les caractéristiques du son (un son continu en cursives, un son bref en majuscule, un son aigu en écriture fine, un son grave en écriture épaisse etc.).

Ces indications sont loin d'être exhaustives. Il est possible d'inventer de très nombreuses manières d'écrire les sons en fonction de leur nature et de leurs caractéristiques.

Pour aller plus loin

Réaliser plusieurs écoutes, qui permettront alors de disposer de nombreux nuages de mots décrivant les paysages sonores de l'école.

Pourquoi ne pas réaliser un plan de l'école où chaque espace serait empli du nuage de mots qui lui correspondrait ? Ou même aller au-delà de l'environnement scolaire ! Inviter les élèves à se réapproprier l'expérience immersive dans leur sphère privée. Ils pourront alors comparer les deux paysages sonores, échanger et partager leur vécu avec les autres camarades.

4. RÉFÉRENCES ARTISTIQUES

Prolongez l'expérience avec les œuvres de la collection du Centre Pompidou !

Vous retrouverez les images des œuvres en haute définition dans le dossier « 03 – KIT 3 – MUSIQUE – Œuvres », avec la référence indiquée.

Vous trouverez ensuite une partie consacrée aux références musicales.

© Paul Klee, *Rhythmisches (En rythme)*, 1930

Huile sur toile de jute,
69,6 × 50,5 cm

[ŒUVRE-MUSIQUE-KLEE](#)

Violoniste, peintre et enseignant, Paul Klee a tout au long de son œuvre tenté de transfigurer les bruits et les rythmes du monde. Enseignant au Bauhaus entre 1921 et 1930, il expérimente les bases de la peinture pour mieux les transmettre à ses élèves. Il travaille à la réduction de ses motifs et de ses moyens picturaux. Dans *Rhythmisches* de 1930, il s'inspire du damier pour étudier les tensions qui s'opèrent entre les trois valeurs, blanche, grise et noire. Klee évalue leur poids respectif en faisant varier la dimension des carrés, ainsi que leur capacité à créer un rythme. L'application de la peinture au couteau crée une vibration, accentuée par le fond ocre. Cette peinture produit un effet de mobilité optique qui inspirera toute une génération d'artistes.

Cartel développé du Musée national d'art moderne, rédigé dans le cadre du nouvel accrochage des collections modernes, 2015-2016

[Lien vers l'œuvre](#)

© Luigi Russolo, *Automobile in corsa (Composition, Dynamisme d'une automobile)*, 1912-1913

Huile sur toile, 106 × 140 cm

[ŒUVRE-MUSIQUE-RUSSOLO](#)

À travers l'automobile, sujet récurrent chez les peintres futuristes, c'est le thème de la vitesse qui est traité et, particulièrement chez Russolo, ses résonances optiques et sonores. Incarnation même de cette idée de vitesse, l'automobile est l'un des emblèmes du futurisme. Elle

symbolise la fascination pour le progrès et pour la modernité. Dans cette œuvre, Russolo traduit l'énergie cinétique de l'automobile en peinture par un usage très libre de la couleur et par la représentation de lignes de forces. Celles-ci viennent s'inscrire sur la surface comme des traces du déplacement rapide du véhicule. Ces unités d'énergie constituent, selon les futuristes, le noyau de chaque objet, y compris des plus statiques.

Cartel développé du Musée national d'art moderne, rédigé dans le cadre de l'accrochage « Modernités plurielles 2013-2014 ».

[Lien vers l'œuvre](#)

© Filippo Tommaso Marinetti, *Mots en liberté: trains, vers* 1910

Encre noire sur feuille de papier pliée en quatre et dépliée,
30,9 × 42,1 cm

[ŒUVRE-MUSIQUE-MARINETTI](#)

Dans son Manifeste du futurisme, Marinetti écrit dès 1911: « Presque tous ceux qui se servent aujourd'hui du télégraphe, du téléphone, du gramophone, du train, de la bicyclette, de la motocyclette, de l'automobile, du transatlantique, du dirigeable, de l'aéroplane, du cinématographe et du grand quotidien (synthèse de la journée du monde) ne songent pas que tout cela exerce sur notre esprit une influence décisive. »

[Lien vers l'œuvre](#)

© Raoul Hausmann, *ABCD*, 1923-1924

Encre de Chine et illustrations de magazine découpées et collées sur papier, 40,4 × 28,2 cm

[ŒUVRE-MUSIQUE-HAUSMANN](#)

Avec ce photomontage – procédé employé par Raoul Hausmann dès 1918 –, les multiples possibilités du collage sont exploitées. *ABCD* montre toute la maîtrise acquise par l'artiste: figures, objets, lettres et chiffres se mêlent étroitement. La bouche ouverte de l'artiste laisse échapper les quatre premières lettres de l'alphabet, ajoutant à la dimension visuelle une dimension sonore, appuyée par les lettres éparpillées, qui forment le mot « VOCE » [voix]. Cette juxtaposition génère un « film » sonore et visuel – film « statique » où les événements se dérouleraient de façon simultanée.

Cartel développé du Musée national d'art moderne, rédigé dans le cadre du nouvel accrochage des collections modernes, 2015-2016

[Lien vers l'œuvre](#)

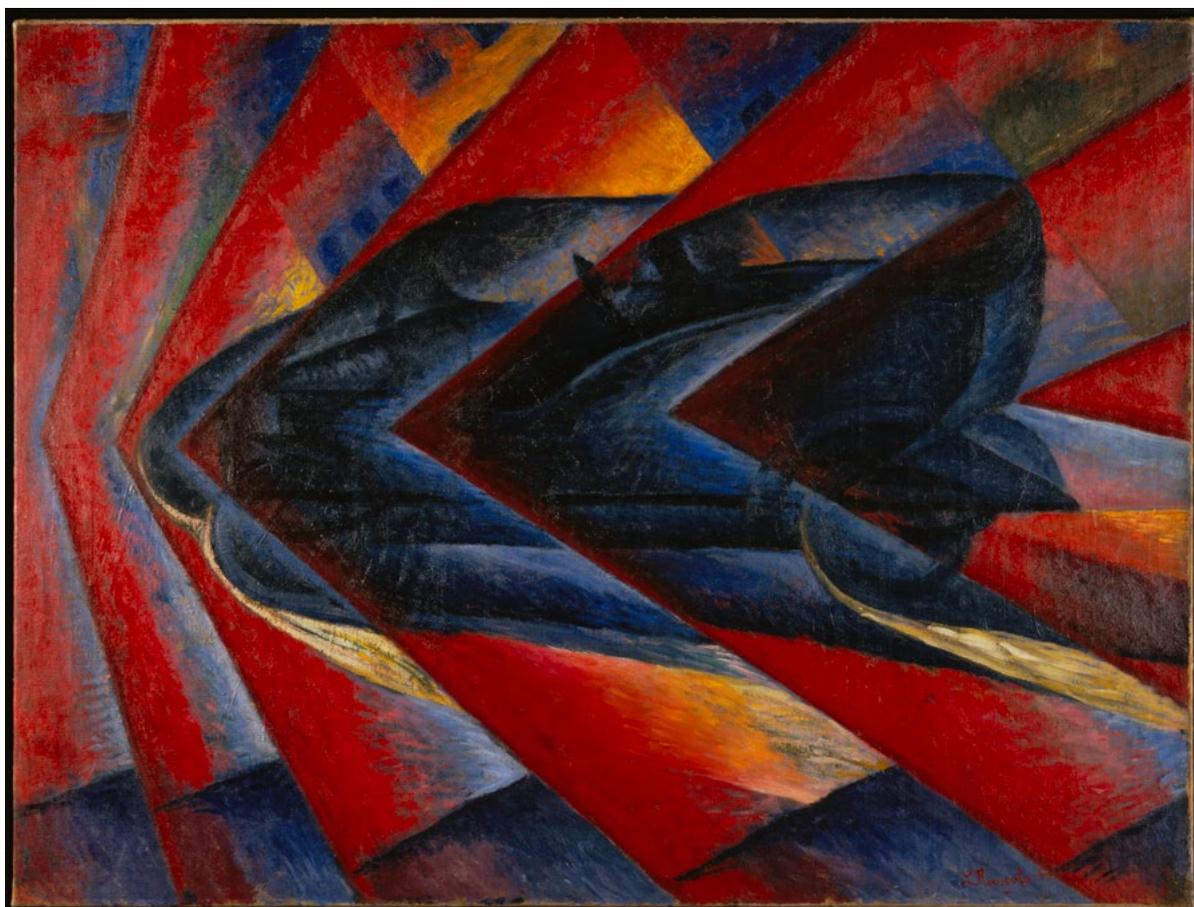
Dossiers pédagogiques de la Collection du Musée:

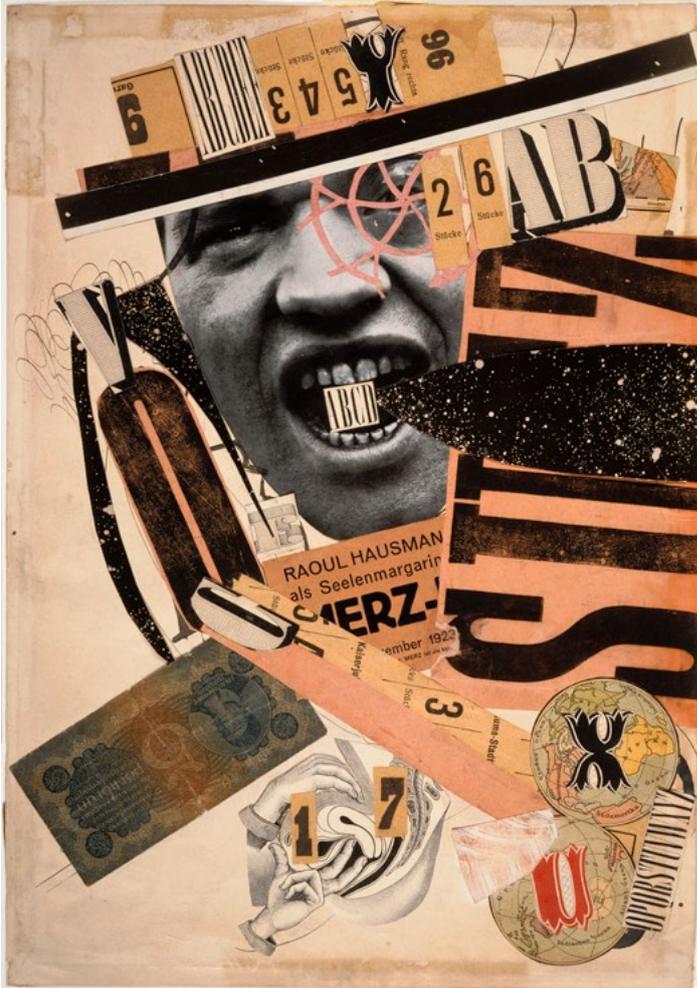
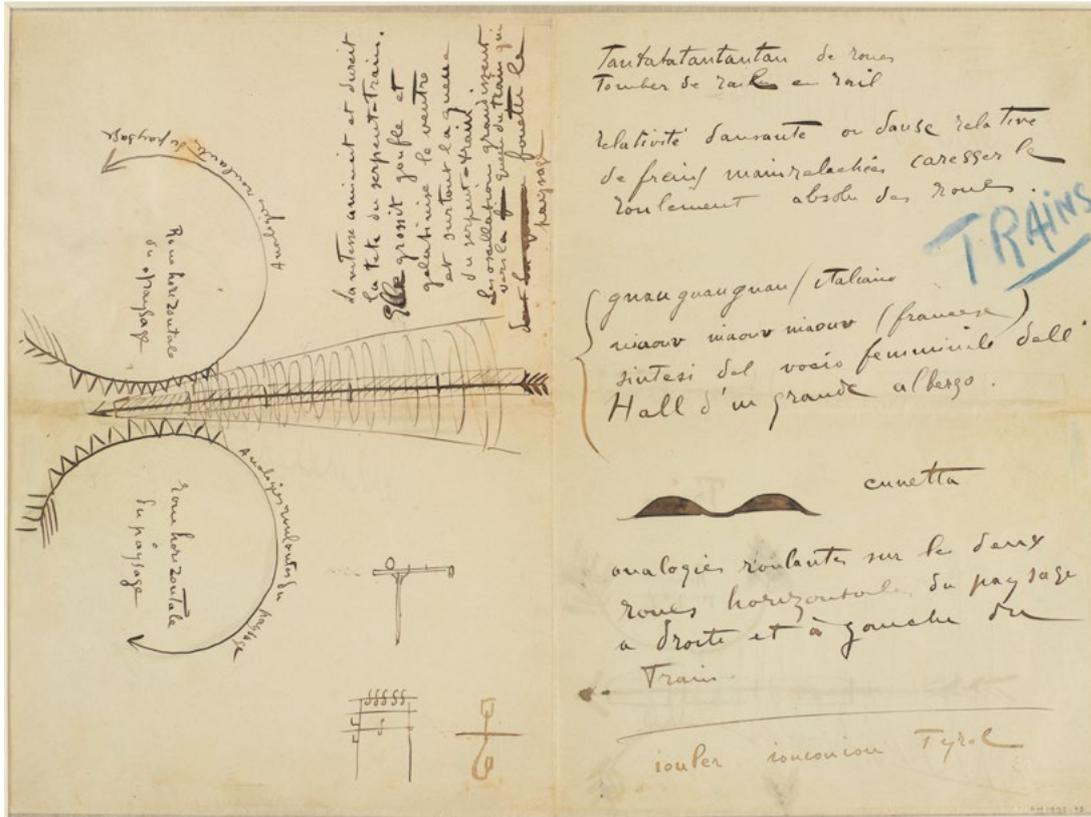
- [De la lettre à l'image, Un choix d'œuvres dans les collections du Musée](#)
- [Œuvres sonores et plastiques, un choix](#)
- [Futurisme, Rayonnisme, Orphisme: Les avant-gardes avant 1914](#)

① Crédit photographique : © Bertrand Prévost - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP
Domaine public

② Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Jean-Claude Planchet / Domaine public

③ 3. Crédit photographique : © Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP
Domaine public

④ 4. Crédit photographique : © Service de la documentation photographique du MNAM - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP © Adagp, Paris

RÉFÉRENCES MUSICALES

④ L'écoute

Raymond Murray schaffer, *Le Paysage sonore*, 1977

Compositeur et pédagogue canadien, il est le premier à avoir défini et utilisé le concept de « paysage sonore », en anglais *soundscape*, dans son livre éponyme publié en 1977. Il a notamment proposé à ses étudiants d'enregistrer et d'analyser le paysage sonore de leur ville de façon régulière et sur de longues périodes afin de constater les évolutions.

Bernie Kraus, la biophonie

Bernie Kraus est un musicien et enregistreur de paysages sonores détenteur d'un doctorat en bioacoustique à l'Union Institute & University de Cincinnati. Il est à l'origine du terme « biophonie » et a contribué à définir le concept d'écologie du paysage sonore, dont l'objectif est de sensibiliser à la disparition des espèces. Il a parcouru les différents continents pendant cinquante ans afin d'archiver les sons de la nature. À ce jour, il a effectué plus de 5 000 heures d'enregistrements. Ce travail titanesque a révélé que la moitié de ces sons avait disparu dans les paysages.

[Lien pour écouter les paysages sonores](#)

Pierre Schaeffer, *Le Traité des objets musicaux*, 1966

Dans cet ouvrage majeur, il définit quatre stades du phénomène auditif : ouïr, écouter, entendre et comprendre, chacun étant un état plus ou moins actif de la conscience et de l'intellect vis-à-vis des sons qui parviennent à l'oreille.

② Le nuage de mots

Guillaume Apollinaire, *Calligrammes*, 1918

À travers cette œuvre, Guillaume Apollinaire réalise un poème visuel en transposant le contenu de son poème en dessin.

David McCandless, *Information is beautiful*, 2009

Ce site propose de nombreux Nuages de Mots via des cartographies de transmission d'information.

[Lien vers l'œuvre https://informationisbeautiful.net/](https://informationisbeautiful.net/)

6. VERBALISATION ET ÉVALUATION FORMATIVE

Voici quelques pistes pour la verbalisation collective et l'évaluation formative avec les élèves, à adapter à leur niveau.

- La réalisation du paysage sonore vous a-t-elle permis d'avoir un nouveau regard de l'environnement scolaire ?
- Quels sont les sons qui vous ont surpris, étonné, que vous n'aviez pas remarqué ou que vous n'attendiez pas dans une école ?
- Avez-vous eu des difficultés dans la mémorisation des sons ? Et si oui, pour quelles raisons ?
- Quels liens pourriez-vous émettre entre vos écoutes et les espaces sélectionnés ?
- Qu'avez-vous apprécié entre l'écoute simple, l'identification du paysage sonore et la transposition de vos résultats de Nuage de mots ? Et pourquoi ?
- Après cette activité, diriez-vous que vous êtes plus sensible aux bruits qui vous environnent ?

CENTRE POMPIDOU

Direction des publics
Service de la médiation culturelle

CONCEPTION DES SCÉNARIOS

Design : Marion Pinaffo et Raphael Pluinage.
Crédit photo : Marion Pinaffo et Raphaël Pluinage, 2019.

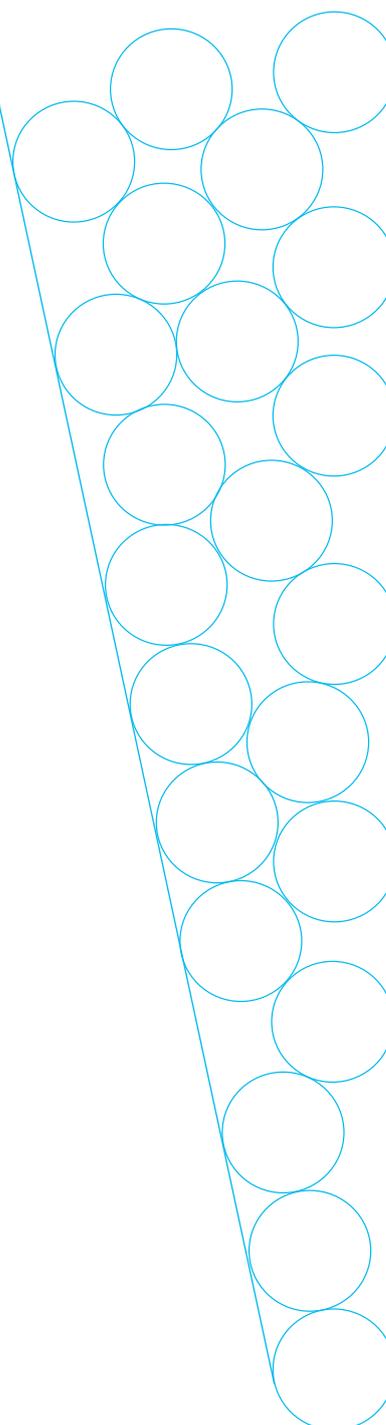
Danse : Compagnie KeatBeck,
scénario conçu par K. Goldstein et Aria Boumpaki.
Musique originale conçu par Clément Roussillat.
Crédit vidéo : Compagnie KeatBeck /
Boumpaki-Goldstein, 2019.
Vidéo réalisée à l'Ecole primaire Barbanègre (Ecole B) – Paris.
Remerciement à Anne Ramamonjy-Ratrimo et Fanny Strasfogel

Musique : Clément Roussillat.
Crédit photo : Clément Roussillat, 2019.

DESIGN GRAPHIQUE

Sophie Cure

Ce kit a été réalisé grâce au soutien
de la Casden

Les contenus des kits sont publiés sous licence créative commons. Vous pouvez les réutiliser, les modifier et les partager. Ces contenus sont mis à disposition sous licence Attribution – Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International. Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/> ou écrivez à Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

