

Lille3000

ELDORADO

PISTES PÉDAGOGIQUES

MUSIQUE/ ARTS VISUELS/ BIBLIOGRAPHIE

Réalisées par la Bibliothèque Municipale de Lille, l'Inspection Académique et ses conseillers pédagogiques Musique et Arts Visuels de Lille.

INFORMATIONS ENSEIGNANTS

NOVEMBRE 2018: dossier de présentation à l'attention des enseignants

DÉCEMBRE 2018: ouverture des réservations groupes

MARS 2019: dossier pédagogique des expositions

CONTACTS

ÉQUIPE RELATIONS PUBLIQUES

Magali Avisse, Marion Tinoco, Amélie Stanislawiak et Margot Magnière

T +(0)33 3 28 52 20 65

@ relations.publiques@lille3000.com

Pays imaginaires et cités perdues

PISTES BIBLIOGRAPHIQUES

OUVRAGES ADULTES

Le grand livre des terres légendaires : royaumes fabuleux, îles fantômes, continents perdus et autres mondes mythiques

McLeod, Judyth

National Geographic ; 2011

Des récits venus de l'Antiquité et du Moyen âge, accompagnés de cartes et gravures d'époque, d'où sont issus les représentations de l'Eldorado, de l'Atlantide et bien d'autres lieux mythiques.

Histoire des lieux de légende

Eco, Umberto

Flammarion ; 2015

De l'Eldorado à l'appartement de Sherlock Holmes, quantité de lieux ont entretenu une flamme intense chez les explorateurs de l'imaginaire. Des aventuriers ont pris au sérieux l'existence de certains de ces lieux, allant parfois jusqu'à réaliser de véritables découvertes.

OUVRAGES ENFANTS

Peter Pan

Barrie, James Matthew

Huard, Alexandra

Milan jeunesse ; 04/11/2015

Un soir, Peter Pan fait irruption dans la vie tranquille de Wendy, John et Michael. Grâce à lui, les trois enfants s'envolent vers le Pays imaginaire à la rencontre de la fée Clochette et du terrible capitaine Crochet.

Atlas des géographes d'Orbae

Place, François

Casterman

Gallimard ; 07/10/2015

Des contes fantastiques qui explorent une Terre alternative et imaginaire. Du pays des Amazones aux îles Indigo en passant par les montagnes de la Mandragore et les royaumes de Nilandâr, ces histoires évoquent les moeurs et les légendes des peuples qui y habitent.

Les voyages fantastiques de Jules Verne

Verne, Jules

Auzou ; 23/10/2014

Cinq célèbres histoires d'un maître du roman d'aventure, adaptées pour les enfants dans un album richement illustré. Le tour du monde en 80 jours : Voyage au centre de la Terre, De la Terre à la Lune, Vingt mille lieues sous les mers, Cinq semaines en ballon.

PISTES AUDIO ET MUSICALES

Écouter (cycle 2, cycle 3)

Over the rainbow (le Magicien d'OZ, Harold Arlen, Judy Garland)

<https://www.youtube.com/watch?v=1HRa4X07jE>

C'est l'une des chansons les plus connues de la fin des années 1930. Elle est écrite pour Judy Garland qui a le rôle de Dorothy dans le film musical « Le Magicien d'Oz ».

Nous avons ici l'incarnation de l'espoir, les rêves d'une jeunesse qui aspire à un monde idéal d'amour et de joie. Mais c'est aussi l'expression de certaines croyances enfantines ; par exemple, celle de croire en un monde plein de couleurs « Par delà l'arc-en-ciel » (« over the rainbow »).

La mélodie est plaintive et le tempo plutôt lent.

La voix profonde et de tessiture plutôt grave de Judy Garland accentue ce caractère de mélancolie, d'espérance ou de rêverie.

Cette interprétation joue sur divers procédés musicaux : respirations, retenues, ralentis et accélérations, suspensions ou « points d'orgue » qui déclenchent beaucoup d'émotions et traduisent un esprit qui s'évade, qui part dans ses rêveries avant de revenir à une réalité. La liberté est ainsi prise dans certains placements rythmiques de la mélodie par rapport à l'accompagnement de l'orchestre symphonique.

Voyages, cartes et cartes aux trésors

PISTES BIBLIOGRAPHIQUES

OUVRAGES ADULTES

Regards sur le monde : une histoire des cartes

Black, Jeremy

Octopus ; 2004

Dès l'Antiquité les hommes ont cherché à représenter le monde sur des cartes, précisément ou de manière fantaisiste. Ce livre montre l'évolution du travail des cartographes, et aussi toutes les représentations successives des pays et continents.

Artistes de la carte : de la Renaissance au XXIe siècle

Collectif

Autrement ; 2012

Mettant en œuvre maintes disciplines scientifiques, des mathématiques à l'astronomie et de la géométrie à l'hydrographie, les cartographes se sont aussi exprimés en tant qu'hommes à la sensibilité artistique, porteurs des représentations de leur époque.

OUVRAGES ENFANTS

Le trésor de Barbebleu

Navarro, Angels

Cabassa, Mariona

Oskar éditeur ; 21/06/2012

Barbebleu n'est pas un pirate comme les autres : il n'a pas de jambe de bois, ni de crochet, il n'est pas méchant et déteste se battre. Un jour, il découvre la carte d'un trésor qui le mène sur une île gardée par un dragon à trois têtes. Pour posséder le trésor, le pirate doit se soumettre à trois épreuves et le lecteur va devoir l'aider dans sa quête.

L'île au trésor

Stevenson, Robert Louis

Ecole des Loisirs ; 07/02/2013

Au XVIIIe siècle, Jim Hawkins, âgé de douze ans, entre en possession d'une carte qui révèle l'existence d'un fabuleux trésor, sur une île lointaine. Il embarque à bord du navire l'Hispaniola et fait la connaissance d'un certain Long John Silver, ancien marin à jambe de bois. Une incroyable aventure commence.

PISTES AUDIO ET MUSICALES

Écouter (cycle 2,3)

The Mayflower (The friends of Mr Cairo, Jon and Vangelis 1981)

<https://www.youtube.com/watch?v=RIY-sV869u8>

"In 1620, The Mayflower sailed from Plymouth westward

Carrying the Pilgrims in search of a new land..."

"In Star date 27X, year, minute 33, location earth, 16 degrees

Polar star west

The Mayflower was launched into space

In search of a new land..."

Jon Anderson et Vangelis Papatthanassiou mettent en résonances deux visions du voyage, exposées par ces deux phrases. La première, inspirée de faits historiques, relate l'aventure des pèlerins britanniques (Pilgrims), fuyant à bord du Mayflower les persécutions dont ils étaient victimes, afin de découvrir une nouvelle Jérusalem... La seconde nous projette dans un avenir lointain à bord du vaisseau spatial Mayflower, pour un voyage augurant la découverte de mondes nouveaux...

L'or (cités d'or, ruée vers l'or)

Éléments sonores et musicaux à repérer avec les élèves, minutage :

Univers sonore onirique, nappes de synthétiseur, phrases courtes, répétées en écho.

00:58 Des bruits de navigation introduisent la mélodie.

03:04 L'atmosphère se renforce avec l'apparition d'un motif répété au synthétiseur, bruits de navigation, craquement de la coque du navire.

03:32 La première phrase est énoncée sur un ton solennel, ce qui en renforce le sens.

03:45 En écho à la première phrase et en utilisant un univers sonore travaillé (voix « radio », bips) la seconde phrase évoque le voyage dans l'espace.

03:59 Entrée de la batterie et d'un rythme plus marqué.

04:20 Retour à une atmosphère onirique, mystérieuse, long decrescendo évoquant l'infini...

Chants cycle 3 :

Ulysse (L'ange de mon démon, Ridan 2007)

Heureux qui comme Ulysse (Georges Brassens 1970)

PISTES ARTS VISUELS

Les voyages sont des déplacements dans l'espace et le temps, dont les motivations sont variées : voyage d'exploration, tourisme, voyage romantique, scientifique, initiatique... Qu'il soit physique, spirituel ou imaginaire, le voyage est avant tout une expérience vécue et ressentie. Le voyageur observe, découvre, explore l'ailleurs, l'inconnu, afin de s'en nourrir et d'en revenir enrichi. Quant aux cartes, comme les encyclopédies elle ont toujours été des « machines à rêver ». Si l'on s'inventait ou se réinventait des cartes réelles ou imaginaires ?

#carnet de voyage #moyens de transport #cartes #portulans #détournement #assemblage #transformations plastiques

- Inventer des moyens de locomotion imaginaires

Ex: créer des véhicules hybrides, réaliser des photomontages en utilisant les images de différents moyens de transports. Prolonger des fragments de véhicules existants, assembler toutes sortes d'objets de récupération en 2D ou en 3D pour inventer un véhicule imaginaire.

- Créer un « carnet de voyage imaginaire » comportant des croquis, des notes, des photographies ou tout témoignage de rencontres.

Ex: agencer, accumuler, associer, juxtaposer, organiser des photos, des cartes postales, des dessins, des croquis, des sachets d'arômes, des matières ramassées, des couleurs, un ticket de métro, une entrée de musée, des mots griffonnés... De toutes les formes (figuratives, abstraites, géométriques), minuscule ou géant, ce carnet peut être un calepin, un cahier ordinaire, une cartoline pliée en accordéon, un assemblage de feuilles, sous forme de boîte, bocal, petit cabinet de curiosité ou même de valise.

- La carte routière comme matériau plastique (privilégier les cartes d'Amérique latine)

Ex: Jouer avec toutes sortes de vieilles cartes pour créer une nouvelle production à plat ou en volume.

Réaliser des pliages, des origamis, des découpages, des collages...

Créer un paysage en volume, un diorama dans une boîte, jouer avec le passage de la représentation plan à la représentation en 3D.

- Cartographies imaginaires de contrées disparues ou rêvées

Ex: Inventer une carte impossible, fabuleuse, étrange, trouver de nouveaux codages, de nouvelles légendes

À partir de formes indéterminées (tache d'encre, projection de peinture, détail d'une image), découvrir l'amorce d'une carte

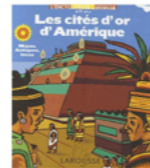
- Carte aux trésors

Ex: Réaliser une carte aux trésors en intégrant des objets de récupération et des matériaux, réaliser un itinéraire avec des noms de lieux mystérieux, composer une légende avec une écriture personnalisée

Se réappropriier les codes cartographiques des portulans : carte dessinée, boussole, rose des vents, littoral, relief, etc

OUVRAGES ENFANTS

Les cités d'or d'Amérique : Mayas, Aztèques, Incas Lelorrain, Anne-Marie Tjoyas, Alexios

Larousse ; 17/01/2007

Un voyage à travers les grandes civilisations d'Amérique du Sud : les Olmèques, les Mayas, les Aztèques et les Incas. Présente les rites, les coutumes et les dieux de chaque peuple.

Au pays de la prison d'or : une légende maya Clément, Claude Cytryn, Daniela

Sorbier ; 15/03/2007

Au temps des conquistadores, deux peuples mayas cohabitaient en paix au pied de deux puissants volcans. L'un cultivait les richesses de la terre, l'autre confectionnait des bijoux ornés de pierres précieuses. Un amour interdit fit tout basculer. Cette légende maya évoque la conquête d'un empire et la naissance d'un pays avec l'arrivée des Espagnols vers 1520 au Guatemala.

PISTES AUDIO ET MUSICALES

Écouter

À la poursuite du rêve américain (Rêves américains, la ruée vers l'or, Thomas Hellman 2015, ed. musicaction)

De 1848 à 1856, les pionniers surnommés "forty-niners" se sont rués vers l'or de la Californie. "Rêves américains" est un spectacle composé de chroniques écrites par Thomas Hellman brossant le portrait de l'Amérique, de la conquête de l'Ouest aux années 30.

L'extrait présenté ici est tiré de l'album "Rêves américains tome 1 : la ruée vers l'or", la chanson "A la poursuite du rêve américain" évoque musicalement les mélodies folk, la musique traditionnelle, le chemin vers la liberté, la conquête des frontières. Inspirée du répertoire folk, la musique portée par le banjo et le piano et les chœurs accompagne un texte sur les chercheurs d'or :

« Qu'est-il arrivé à James Marshall qui avait trouvé la première pépite ?

Il a passé des décennies à errer dans cette nouvelle Californie et qu'il ne reconnaissait plus avant d'aller finir sa vie dans une cabane au fond des bois, pauvre et oublié de tous.

Il a fallu une centaine d'années avant que l'état de Californie se décide à lui consacrer une statue.

Pour chaque fragment d'histoire parvenu jusqu'à nous il y a un monde oublié que nous ne pouvons qu'imaginer, des héros que personne ne célébrera, des trésors enfouis au fond d'une grotte, des criminels odieux qui resteront à jamais impunis.

Ils seront nombreux forty-niners à sortir ruinés de l'aventure, ils partiront sur les routes, les rivières, grimpant les montagnes, errant dans les nouvelles villes qui surgissent un peu partout sur le vaste territoire à la poursuite du rêve américain.

In the days of old, in the days of gold,

How oft'times I repine

For the days of old when we dug up the gold

In the days of '49."

Autres pistes :

-Conte musical : Les indiens sont à l'ouest (Juliette 2014, ed. Canopé)

-L'or du Rhin (Richard Wagner 1854)

Chants :

Cycle 2: *Le canyon de l'Or* de Michel Agneray (La ruée vers l'Or)
Divers chants sur les indiens et les cow-boys

Cycle 3: Conte musical : *Les indiens sont à l'ouest* (Juliette 2014, ed. Canopé)

PISTES ARTS VISUELS

La quête de l'Eldorado est le mythe le plus ancien des cités d'or, ce mythe a nourri une course au trésor effrénée durant près de 4 siècles et a suscité convoitise, marchandage, pillage et guerres. Pour les civilisations précolombiennes, si l'or jouit d'un très grand prestige il n'a cependant pas de valeur marchande. Considéré comme la "sueur" du Soleil, divinité suprême du panthéon précolombien, l'or est étroitement associé au rituel religieux. L'empereur étant l'incarnation humaine du Soleil, l'or est également central dans la représentation du pouvoir. Au-delà des cultures précolombiennes et dans de nombreuses civilisations, l'or est le symbole du divin par excellence car sa quasi-inaltérabilité au temps en fait un matériel d'immortalité, sa couleur éclatante reflète la puissance du soleil.

#or #argent #précieux #sacré #parure #accumulation #trésor

- Faire collection de ses trésors

Ex: Collectionner tous types d'objets en lien avec l'or, créer un musée de classe en cherchant des critères de classement appropriés aux différents éléments rapportés.

- Magnifier par le décor : le motif ornemental est présent dans toutes les civilisations ; il comble, il souligne, les surfaces en les recouvrant de motifs.

Ex: Investir une surface, utiliser des motifs ornementaux dans des jeux graphiques incluant des traits d'or et d'argent.

- Rendre précieux le banal

Ex: Choisir un objet ou une image pour son côté banal et lui donner un statut précieux en le couvrant de papiers, de fils, d'or ou argentés, de perles...

- Illustrer des expressions

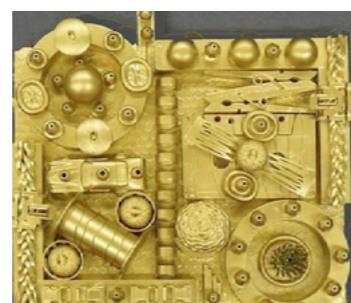
Ex: Utiliser des techniques graphiques variées ou réaliser une composition en volume. « Rouler sur l'or », « être cousu d'or », « couvrir quelqu'un d'or », « avoir son pesant d'or », « pont d'or », « tuer la poule aux œufs d'or », « pour tout l'or du monde », etc.

Sitographie :

Exposition Or, MUCEM Marseille

http://www.mucem.org/sites/default/files/2018-04/Mucem_Exposition_Or_dossier_pedagogique_2018.pdf

L'or et le précieux, dossier pédagogique, C.P.A.P., Pas-de-Calais

L'or vert

PISTES BIBLIOGRAPHIQUES**OUVRAGES ADULTES**

Valérien : La cité des eaux mouvantes
Christin, Pierre ; Mézières, Jean-Claude Dargaud
2017

La réédition d'une œuvre majeure de la bande dessinée. Dans ce premier opus des aventures de Valérien, le lecteur est plongé dans une New York post apocalyptique où la végétation a repris ses droits.

OUVRAGES ENFANTS

Dans la forêt du paresseux
Boisrobert, Anouck Rigaud, Louis

Hélium ; 02/03/2011

Ce pop-up veut faire découvrir la réalité de la déforestation et la splendeur de la forêt amazonienne. Le personnage du paresseux devient l'emblème affectif du livre et l'image symbolisant l'immobilisme de l'être humain. Sur chaque double page, il est question des dangers qui planent sur cet animal et son environnement.

Le jardin des secrets
Lafond, Marie-Hélène Vandeveld, Lucie

Editions les Minots

21/03/2015 ; Un petit garçon conserve précieusement ses secrets dans une boîte. Le printemps revenu, il les sème dans le jardin et attend l'éclosion des fleurs de secret. Mais cette année, aucune fleur n'apparaît. Monsieur Barnabé l'aide à comprendre ce qui s'est passé.

PISTES ARTS VISUELS

L'or vert synonyme de richesse naturelle se rapporte aux forêts, à l'agriculture, aux jardins, à la nature en général.

Si le jardin a toujours été un lieu privilégié entre l'homme et la nature, l'idée "d'or vert", de "jardin planétaire" nécessaire à notre survie s'impose aujourd'hui. Cette idée émerge au vue des enjeux incontournables pour la sauvegarde de la Terre et pose la question des rapports entre l'espèce humaine et son environnement. Par excellence, la forêt Amazonienne qui couvre neuf pays d'Amérique Latine est l'un des espaces naturels les plus importants pour notre planète, un des ses poumons verts.

Eldorado montrera un jardin fantastique et utopique, Las Pozas à la Gare Saint Sauveur et proposera des installations plastiques dans les jardins de Lille et de sa métropole qui soulèveront cette question de l'ort vert.

#nature #jardin #botanique #végétal #forêt #jungle #animal #écologie #cité-jardin #exotisme

- La botanique

Ex: Inventer un végétal inconnu, fantastique, insolite. Rédiger sa fiche d'identité type planche de botanique.

Avec des matériaux inhabituels, réaliser des végétaux exotiques en volume.

Photographier en très gros plan toutes sortes de végétaux, jouer avec des miroirs pour accentuer l'effet de densité végétale.

- La jungle et ses animaux, source d'imaginaire : jaguar, lama, serpent, condor, fourmillier géant, iguane, paresseux, singe, araignée, ara, autant d'animaux de la jungle sur lesquels décliner des variations plastiques.

Ex: dessins, peintures, compositions, décliner en 2D ou 3D des figures de la jungle équatoriale

- La cité-jardin idéale de demain: la nature en ville est un nouvel enjeu de société. Les citadins réclament de plus en plus la nature dans la cité et depuis quelques décennies les espaces verts fleurissent dans les espaces urbains.

Ex: À partir d'un dessin en noir et blanc de ville actuelle, imaginer des espaces verts greffés entre les bâtiments.

Associer des images bâtis de ville avec d'autres images de végétation en photomontage. Reprendre le procédé de François Rouan en tressant des images de cités avec celles de jardins ou de jungle.

Sitographie :

Des bouteilles en plastiques recyclées en sculptures végétales par Veronoka Richterova
Veronika Richteroval Pompidou

Un site de l'académie de Strasbourg sur l'art et la nature : Mon chouette paysage
<http://www.crdp-strasbourg.fr/chouette/paysage/paysage.htm>

Le site du festival des jardins de Chaumont-sur-Loire
<http://www.domaine-chaumont.fr/fr/festival-international-des-jardins>

Dossier pédagogique RMN Jardins
<http://www.grandpalais.fr/pdf/Dossier-Pedagogique-JARDINS.pdf>

Accompagnement du projet départemental Jardin 77lezarts
http://77lezarts.free.fr/Jardins/Accompagnement_Jardin_arts_13-14.pdf

Extrait du livre "Pas si bêtes" Patrick Straub, Éditions ACCES
http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/PSB_Extraits.html

Le Mexique et ses traditions

PISTES BIBLIOGRAPHIQUES

OUVRAGES ADULTES

Le rêve mexicain ou la Pensée interrompue **Le Clézio, Jean-Marie-Gustave**

Gallimard ; 1988

L'auteur s'interroge sur la brutale disparition des cultures et des civilisations indiennes de Mésoamérique, et imagine ce qui serait arrivé si les Amérindiens n'avaient pas été réduits au silence.

OUVRAGES ENFANTS

Au pays de mon ballon rouge **Mateo Calderon, José Manuel** **Martinez Pedro, Javier**

Rue du Monde ; 03/11/2011

À travers l'histoire d'un enfant mexicain qui doit rejoindre son père aux Etats-Unis, cet album tout en images met en avant l'art traditionnel mexicain, des peintures naïves monochromes.

La belle Frida Kahlo et Diego Rivera : découvre le fabuleux destin des deux plus grands peintres du Mexique **De Duve, Catherine**

Kate' Art éditions ; 24/10/2013

Mes carnets du Mexique **Fontaine, Cloé**

Flammarion ; 24/03/2003

Restitue par le dessin la diversité culturelle et géographique du Mexique, avec ses couleurs, son histoire et son architecture. C. Fontaine témoigne également de sa fascination pour ce pays à travers ses souvenirs personnels et contrastés.

La plume des Andes : voyage imaginaire en terre amérindienne **Dubois, Véronique** **Koechlin, Sophie**

Kanjil ; 10/09/2012

Une maman indienne raconte à sa petite-fille l'histoire de Juan, le fils du Soleil, venu au monde dans un village blotti au cœur des montagnes andines, à l'ombre des pics enneigés, frôlés parfois par les ailes des condors.

PISTES AUDIO ET MUSICALES

Écouter (cycle 2, 3)

El condor Pasa (différentes versions)

- Simon and Garfunkel : <https://www.youtube.com/watch?v=pey29CLID3I>

- Los Incas : <https://www.youtube.com/watch?v=GSwu8-ohoWs>

C'est sans doute la chanson péruvienne la plus connue au monde, inscrite au patrimoine culturel immatériel du pays. Il en existe des centaines de versions différentes dont celle emblématique interprétée par Simon and Garfunkel en 1970. La version originale (instrumentale) est interprétée à la flûte et a été présentée par le groupe Los Incas au début des années 60.

Repères pour l'écoute, minutage :

Longue introduction avec le trémolo du charango.

00:40 Exposé du couplet (A) puis du refrain (B). La structure de la chanson est AABA, AB.

02:45 Changement de thème et accélération du tempo, présence renforcée des percussions.

03:33 Final avec le trémolo du charango et les flûtes dans le registre aigu.

L'interprétation de cette chanson (avec les paroles en anglais de Simon et Garfunkel) peut être envisagée par des élèves de cycle 3 ayant une pratique chorale bien exercée, du fait de l'ambitus important de la chanson.

La musique en Amérique Latine... en bref et en quelques notes.

Salsa, rumba, samba, tango... Ces genres musicaux - toujours associés à la danse - témoignent des richesses engendrées par les multiples métissages qui jalonnent l'histoire de l'Amérique Latine. L'héritage précolombien (gamme pentatonique, flûtes, tambours, trompette) s'est enrichi des apports européens pendant la période coloniale. La culture espagnole, dominante, introduit la musique de chambre et les orchestres. Les cordes s'ajoutent aux musiques et danses précolombiennes. C'est l'influence africaine apportée par les esclaves qui sera la plus marquante. Le rythme prend alors une place considérable dans le développement des courants musicaux d'Amérique Latine. Syncopes, accentuations des notes, « balancement » rythmique particulier et joie de vivre constituent les principaux marqueurs d'une musique identifiable dès les premières notes...

Oye como va (Tito Puente)

<https://www.youtube.com/watch?v=zZQh4IL7unM>

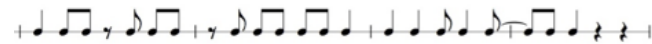
Éléments à repérer :

L'ensemble de la chanson s'appuie sur un motif rythmique récurrent, proche de la clave (base rythmique très utilisée dans la musique cubaine). Ce motif est facilement repérable au début du morceau, marqué par les accords de piano :

-Reproduire ce rythme en frappant des mains ou en onomatopées.

-Même chose avec le motif suivant (0:50) (03:50)

El Son de la negra (Orchestre de Mariachis, Mexique)

<https://www.youtube.com/watch?v=Rj57yb64uGw>

L'orchestre mariachi est une formation musicale d'origine mexicaine. Le terme mariachi désigne à la fois le style musical et le type de formation. Dans sa version traditionnelle, l'orchestre est constitué de violons, de guitares, d'un guitarron (grosse guitare basse acoustique), d'une vihuela (sorte de petite guitare au timbre aigu), d'une harpe. Dans sa déclinaison moderne, l'orchestre se complète avec les trompettes. El son de la negra est sans doute le plus populaire et le plus connu des airs mariachis.

Chants :

C1: *Comptines et berceuses d'Amérique latine* chez Didier Jeunesse

C2: *La bamba*, chant et danse traditionnels du Mexique

C3: *Cielito lindo* (traditionnel)

PISTES ARTS VISUELS

La diversité culturelle du Mexique se manifeste lors de ses fêtes populaires ainsi que dans ses traditions et ses coutumes, mixage de croyances païennes et chrétiennes.

1. FÊTE DES MORTS

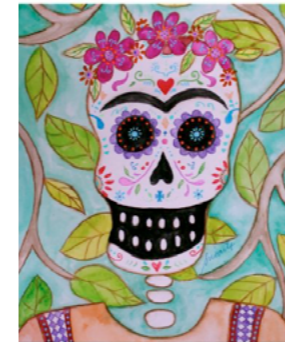
La fête des morts par exemple au cours de laquelle des autels de mille éclats sont érigés dans les cimetières. Des compétitions du plus beau costume sont aussi organisées et notamment celle de la meilleure Catrina, célèbre représentation mexicaine de "Sa Majesté la Mort". Les offrandes placées sur les autels représentent les quatre éléments primordiaux de la nature : l'air, la terre, l'eau, le feu.

Papel Picado: décorations de dentelles de papier symbolisent le vent par l'utilisation du papier de soie qui, en raison de sa légèreté, se balance au rythme de l'air.

Ex: Réaliser des papiers découpés en utilisant des papiers légers (de soie, calque, etc.)

Jouer sur la symétrie, sur le motif (cf. La technique des ribambelles)

Jouer sur les motifs traditionnels mexicains ou pas

Les cavaleras : ils ont été créées par des artistes mexicains durant l'époque de la Révolution Mexicaine. Si ces gravures se moquent de la mort, elles ironisent également le pouvoir politique, la société mexicaine de l'époque. La Catrina est un personnage qui représente un squelette de femme habillé de façon élégante. C'est une satire de la classe bourgeoise mexicaine

Ex: Reprendre les motifs des cavaleras en utilisant différentes techniques graphiques (techniques d'impression, photomontage, etc). Penser au sens que l'on veut donner à la composition : humour, propagande, ironie, scènes de genre, etc.

Réaliser des cavaleras en découpage/collage

Réaliser des cavaleras en 3D avec différentes techniques (Pâte à modeler, bandes plâtrées sur architecture papier ou fil de fer, pâte à modeler, papiers pliés, etc) pour se moquer, dire...

Utiliser différentes techniques pour transcrire un récit, une allégorie, une propagande

2. ALEBRIJES

Les Alebrijes sont des statues en bois représentant des animaux sauvages et domestiques, et des créatures fantastiques, généralement constitués d'éléments hybrides et imaginaires. Pedro Linares Lopez a inventé les Alebrijes en 1936. La légende raconte que Pedro Linares Lopez, au bord de la mort, a rêvé d'un bois dans lequel il vit ces créatures qui l'ont accompagné dans son retour à la conscience. Certains de ces monstres criaient « Alebrijes, Alebrijes » c'est ainsi qu'il a décidé de nommer ses créations.

Ex: Réaliser des animaux fantastiques en 3 dimensions issues des légendes mexicaines.

Jouer sur l'hybridation d'animaux.

Jouer avec des couleurs chatoyantes, les motifs graphiques pour la mise en couleur.

3. LES PINATAS

La piñata est un récipient qui peut prendre la forme d'une figurine ou de tout autre objet et que l'on remplit de sucreries et de jouets. Une succession d'enfants, les yeux bandés, armés d'un bâton essayent de casser la piñata afin de récupérer les sucreries cachées à l'intérieur. La piñata est faite à partir de matériaux facilement cassables, tels que la paille, du papier mâché ou de l'argile. Traditionnellement, elle est faite avec une forme humaine ou animale (souvent un âne).

Ex: Créer des piñatas aux formes variées dans des techniques variées de volume (papier mâché, volumes en bandes plâtrées, sacs de papier, etc).

4. LES ARBRES DE VIE

L'Arbre de vie Mexicain fait partie de la tradition de la poterie et de la céramique du plateau central du Mexique. La représentation d'un « arbre de vie » dans les peintures et autres médias sont introduits comme un moyen d'évangéliser la population native, Aztèques et Mayas. Puis le peuple mexicain a adopté cette culture et a commencé à faire les arbres de vie en terre cuite, avec des couleurs brillantes et images d'humain, fleurs, oiseaux, papillons, serpent et fruits, ainsi que le soleil et la lune, ce qui symbolise le paradis.

Ex: Créer des arbres de vie d'aujourd'hui en 2 dimensions par photomontage

Créer des arbres du paradis en 3 dimensions en assemblant des objets du quotidien nécessaire pour le « paradis », jouets, objets divers.

Jouer sur la luxuriance des couleurs

Variante : modeler des arbres de vie en variant les formes, les motifs

5. LES MASQUES

Depuis toujours, l'homme a ressenti la nécessité de se masquer, pour invoquer des dieux ou les forces de la nature, pour affirmer son pouvoir, pour marquer les étapes de la vie, ou pour se divertir. Les masques pré-colombiens étaient utilisés par les sorciers lors des cérémonies. Fabriqués en bois, en pierre, en terre, en os, ils représentent communément des animaux, mais aussi des visages humains noirs ou blancs qui signalent les étrangers, notamment les Espagnols, ou encore, pour le carnaval, des diables, des vieillards ou "la mauvaise femme", il faut mentionner les masques symbolisant la mort, d'origine préhispanique, et qui représentent le monde souterrain et le sacrifice. Avec l'arrivée des Espagnols et de la religion chrétienne, cette tradition, loin de se perdre, a retrouvé toute sa force dans la fête des Morts.

Ex: Réaliser des masques en volume qui reprennent les croyances pré-colombiennes.

Sitographie :

Olmèque, Art précolombien, Abécadaire illustré
<http://motsclles.lemondeprecolombien.com/>

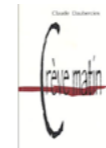
Musée du quai Branly

http://www.quaibrantly.fr/fileadmin/user_upload/1-Edito/6-Footer/3-Si-vous-etes/2-Enseignant-animateurs/DOSSIER_PEDAGOGIQUE-TEOTIHUACAN-MUSEE_DU_QUAI_BRANLY.pdf

Les mondes rêvés, la quête

PISTES BIBLIOGRAPHIQUES

OUVRAGE ADULTES

Crève-matin ou 999, à l'aube de rien du tout **Daubercies, Claude**

Ed. du Bon Albert ; 2001

Trois enfants guidés par un chat traversent les soubresauts de l'an mil. Un roman-fable teinté d'humour noir et d'espoir.

OUVRAGE ENFANTS

L'homme qui marche : Giacometti **Elschner, Géraldine** **Guilloppé, Antoine**

Canopé éditions ; 08/02/2018

Un père et son fils quittent leur pays en quête d'une terre d'asile. Ils marchent longtemps avant d'embarquer sur un bateau qu'une tempête fait sombrer. Le petit garçon se réveille sur une île, seul mais veillé par un chien. Tous les deux partent à la recherche du père qui, de son côté, arpente l'île pour retrouver son enfant. Un récit inspiré par la sculpture L'homme qui marche d'A. Giacometti.

PISTES AUDIO ET MUSICALES

Écouter

La symphonie du Nouveau Monde (Antonin Dvorák 1893)

1er mouvement : <https://www.dailymotion.com/video/x7yxyu>

2ème mouvement : <https://www.dailymotion.com/video/x7zkgl>

Extrait à exploiter : début du 2ème mouvement. Inspiré du poème de Longfellow, Chant de Hiawatha.

Pistes d'exploitation:

C1 : exprimer corporellement les ressentis, l'idée d'une découverte, d'un voyage, d'un monde nouveau, inconnu...

C2 : identifier le thème principal du 2ème mouvement. Chanter ce thème.

C3 : analyse plus approfondie de l'œuvre ; identifier, chanter les deux thèmes principaux du 2ème mouvement. Étude de la forme musicale de la symphonie. Analogie du thème du 1er mouvement (à 2'00) repris dans d'autres œuvres musicales (ex ; Initials BB de Gainsbourg)

Mise en réseau d'autres œuvres qui évoquent le voyage, la découverte d'autres pays...

Autres pistes :

The Quest (comédie musicale L'homme de la Mancha, Dale Wasserman, Mitch Leigh 1965)

<https://www.youtube.com/watch?v=U2kn0Q3UHOc>

Version de Jacques Brel (La quête)

<https://www.youtube.com/watch?v=2LFpHTGkBQo>

Chants cycle 3 :

What a wonderful World (Louis Armstrong 1967)

Over the rainbow (Le Magicien d'Oz Harold Arlen, Yip Harburg 1939)

Les aventuriers (paroles françaises de P.Delanoé , interprété par Joe Dassin 1976)

J'veux du soleil (Au p'tit bonheur 1991)

Un autre monde (Téléphone 1984)

Les mondes de demain

.....

PISTES AUDIO ET MUSICALES

Écouter

Thème de Star Wars (John William)

<https://www.youtube.com/watch?v=EjMNNplksal>

Au milieu des années 70, George Lucas, sur les conseils de Steven Spielberg, recrute John Williams, compositeur déjà oscarisé pour la musique des Dents de la mer. Sa musique est un personnage à part entière de la saga.

John Williams utilise le même procédé de composition que Richard Wagner : le leitmotiv, ou motif conducteur. Chaque thème est associé à un personnage, un objet, une émotion ou une action. Dans Star Wars, les personnages importants comme Luke, Yoda, la princesse Leia ou même la Force possèdent tous leur propre thème.

Le thème principal possède deux inspirations majeures. La première mesure provient sans conteste de la musique du film Crimes sans châtime écrit par Erich Wolfgang Korngold en 1942. L'orchestration et les premières notes du thème sont à l'identique. Cependant, dès cette mesure passée, Williams va s'éloigner de ce thème et apporter sa personnalité ensuite au morceau. Ce thème principal de Star Wars, utilisé pour le personnage de Luke, voit l'arrivée des trompettes proclamant le motif musical principal, solennel, d'un éclat aveuglant sur un fond de triangle et d'accompagnement des cordes dans l'extrême aigu (du début à 0'27). Puis les violons s'approprient ensuite un autre thème beaucoup plus romantique (de 0'27 à 0'40) pour rejoindre les cuivres dans un thème commun. Puis le premier thème est repris, dominé par les cuivres et soutenu par les cordes.

À 1'30, la flûte joue un nouveau thème très différent suivi d'un enchaînement de rythmes évoquant une course effrénée et une saturation de l'espace sonore. La fin de l'extrait (1'41) est une série de cellule rythmique jouées sur la même note, avec un ralenti provoquant le suspense, et se terminant par une seule note grave et tenue.

Autre piste :

The planets (Gustav Holst 1914-1917)

<https://www.youtube.com/watch?v=AHVsszW7Nds>

Chant cycle 1 :

Voyage interplanétaire de Michel Agneray