

Les arts visuels à l'école maternelle

Stage filé « Arts et formes géométriques »

Session 1 du 1er octobre 2014 Dakar

Des programmes à la pratique artistique

B.O. Hors Série n°3 du 19 juin 2008 Cycle 1 : Percevoir – Sentir – Imaginer – Créer

Percevoir

Amener l'élève à se rendre compte de ce qui l'entoure et à prendre conscience de la réalité.

Sentir

Amener l'enfant à **s'approprier** ce qui l'entoure, à vivre ses propres expériences.

Imaginer

Aider l'enfant à **oser** inventer, à partir de ce qu'il connaît déjà.

Créer

Aider l'enfant à **mettre en œuvre** ce qu'il a imaginé en utilisant ses connaissances.

L'école maternelle propose une première sensibilisation artistique.

Les activités visuelles et tactiles, auditives et vocales accroissent les possibilités sensorielles de l'enfant.

Elles sollicitent son imagination et enrichissent ses connaissances et ses capacités d'expression ; elles contribuent à développer ses facultés d'attention et de concentration.

Elles sont l'occasion de familiariser les enfants, par l'écoute et l'observation, avec les formes d'expression artistique les plus variées ; ils éprouvent des émotions et acquièrent des premiers repères dans l'univers de la création.

Ces activités entretiennent de nombreux liens avec les autres domaines d'apprentissage : elles nourrissent la curiosité dans la découverte du monde ; elles permettent à l'enfant d'exercer sa motricité ; elles l'encouragent à exprimer des réactions, des goûts et des choix dans l'échange avec les autres.

Le dessin et les compositions plastiques sont les moyens d'expression privilégiés.

Le dessin et les compositions plastiques sont les moyens d'expression privilégiés.

Les enfants expérimentent les divers instruments, supports et procédés du dessin.

Ils découvrent, utilisent et réalisent des images et des objets de natures variées.

Ils construisent des objets en utilisant peinture, papiers collés, collage en relief, assemblage, modelage...

Dans ce contexte, l'enseignant aide les enfants à exprimer ce qu'ils perçoivent, à évoquer leurs projets et leurs réalisations. Il les conduit à utiliser, pour ce faire, un vocabulaire adapté. Il les encourage à commencer une collection personnelle d'objets à valeur esthétique et affective.

Les enjeux

L'école maternelle propose une première sensibilisation artistique. Les activités visuelles et tactiles, auditives et vocales accroissent les possibilités sensorielles de l'enfant.

Elles sollicitent son imagination et enrichissent ses connaissances et ses capacités d'expression ; elles contribuent à développer ses facultés d'attention et de concentration.

Elles sont l'occasion de familiariser les enfants, par l'écoute et l'observation, avec les formes d'expression artistique les plus variées ; ils éprouvent des émotions et acquièrent des premiers repères dans l'univers de la création.

Ces activités entretiennent de nombreux liens avec les autres domaines d'apprentissage : elles nourrissent la curiosité dans la découverte du monde ; elles permettent à l'enfant d'exercer sa motricité ; elles l'encouragent à exprimer des réactions, des goûts et des choix dans l'échange avec les autres.

Dessin et compositions plastiques

Le dessin et les compositions plastiques sont les moyens d'expression privilégiés. Les enfants expérimentent les divers instruments, supports et procédés du dessin. Ils découvrent, utilisent et réalisent des images et des objets de natures variées. Ils construisent des objets en utilisant peinture, papiers collés, collage en relief, assemblage, modelage...

Dans ce contexte, l'enseignant aide les enfants à exprimer ce qu'ils goûtent et des choix dans l'échange avec les autres.

Il les conduit à utiliser, pour ce faire, un vocabulaire adapté.

Il les encourage à commencer une collection personnelle d'objets à valeur esthétique et affective.

Cercles et carrés dans l'histoire des Arts

Début du 20ème siècle, des artistes de l'art abstrait, Pablo Picasso, Georges Braque, Cézanne..., utilisent la forme géométrique simple universelle (carré, cercle, rectangle...) dans leurs œuvres.

Au cours des années 1910-1920, Kandinsky, Kupka Mondrian, Ferdinand Leger y ont parmi d'autres, recours comme élément de base d'un nouveau vocabulaire pictural.

A Paris, en 1930, la première revue d'art abstrait s'appelle *Cercle et Carré*.

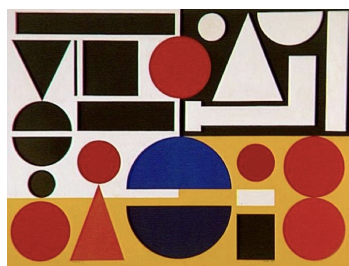
En 1942, Auguste Herblin invente son alphabet plastique, constitué de formes géométriques colorées.

Dans les années 1950-70, les artistes *cinétiques du courant Op Art (Art Optique)* comme François Morellet, Jésus Raphaël Soto, Victor Vasarely, renouvellent l'abstraction par la recherche du mouvement et l'instabilité des formes.

Au même moment, aux États-Unis, les artistes du *Minimal Art* comme Kasimir Malevitch, Carl André, Dan Flavin ...

Joseph Abersl

Auguste Herblin

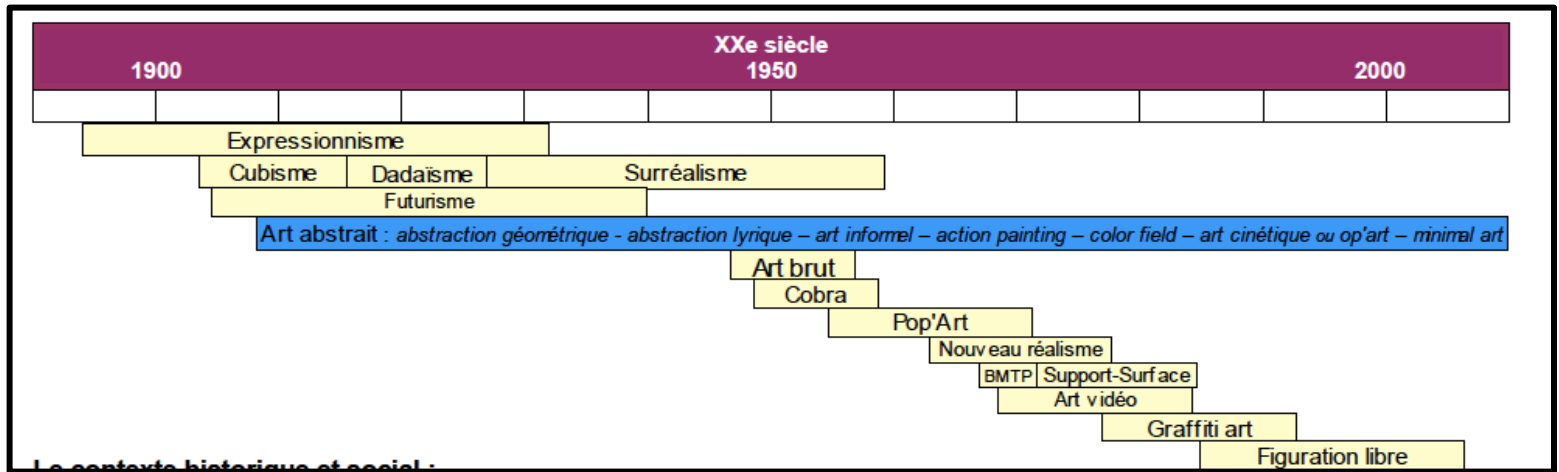

Dan Flavin

Yayoi Kusuma

Quelques repères chronologiques

Début du 20ème siècle, des artistes de l'**art abstrait**, Pablo Picasso, Georges Braque, Cézanne..., utilisent la forme géométrique simple universelle (carré, cercle, rectangle...) dans leurs œuvres.

Au cours des années 1910-1920, Kandinsky, Kupka Mondrian, Ferdinand Leger y ont parmi d'autres, recours comme élément de base d'un nouveau vocabulaire pictural.

A Paris, en 1930, la première revue d'art abstrait s'appelle *Cercle et Carré*.

En 1942, Auguste Herblin invente son alphabet plastique, constitué de formes géométriques colorées.

Dans les années 1950-70, les **artistes cinétiques du courant Op Art (Art Optique)** comme François Morellet, Jésus Raphaël Soto, Victor Vasarely, renouvellent l'abstraction par la recherche du mouvement et l'instabilité des formes.

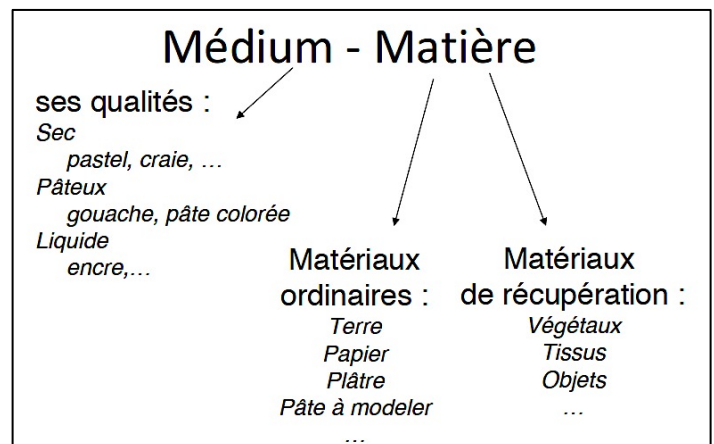
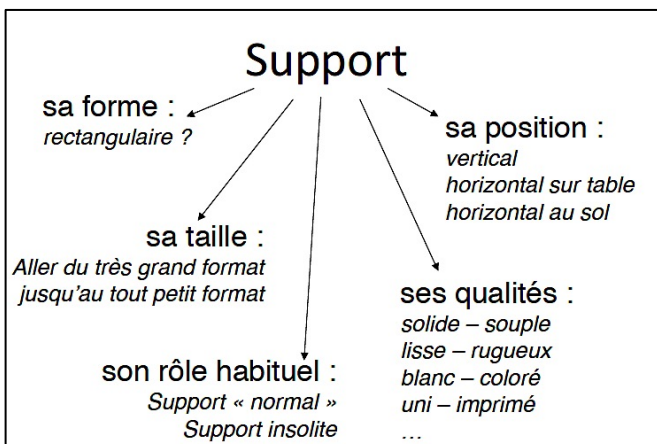
Au même moment, aux États-Unis, les artistes du **Minimal Art** comme **Kasimir Malevitch**, Carl André, Dan Flavin ...

Une séance d'arts visuels se conçoit par rapport à ces quatre variables.

S.M.O.G

S : support - M : Médium - O : outil - G : Geste

Consulter le répertoire SMOG du stage Percevoir, imaginer, sentir, créer, année 2013-2014, Philippe Vermoux

Outil

traditionnels :

Pinceaux
Brosses
Rouleaux
Éponges
Main
Feutres
...

détournés :

Billes,
Petites voitures,
Poupées,
Ficelle,
Bâtonnets,
Pailles,
...

Geste

des verbes, des verbes, des verbes ! :

Tracer, appuyer, dessiner
Faire rouler, arroser, laisser goutter, faire couler, diluer
Étaler, déposer, poser, frotter, projeter, juxtaposer
Caresser, effleurer, griffer, gratter, racler
Taper, pousser, souffler, glisser, tamponner, écraser, presser, enfoncer
Secouer, saupoudrer, tourner, tirer, verser
Découper, déchirer, lacérer, trouser, plier, froisser
Tisser, inclure, entremêler, envelopper, cacher, nouer, coudre
Coller, assembler, superposer, accumuler, collectionner
Retirer, ajouter ...

Support – Ce qui le caractérise :

- ◆ **son format** : du plus petit au plus grand - du mur à graffiti à l'étiquette...
- ◆ **sa forme** : formes géométriques simples - formes composées - formes libres...
- ◆ **sa texture** : lisse - rugueuse - irrégulière - ondulée - absorbante...
- ◆ **ses qualités** : souple - transparent ; en plan - en volume...

Tissus : bâche – nappe – rideau – jute – moquette – gaze – coton – toiles cirées, en plastique transparent

Supports rigides : pierres, galets – ardoise – planche de bois – écorce – tôle – brique – savon – cuir – plâtre (à gratter) – terre cuite ou non – plastique – verre ...

Volumes : boîtes – objets divers (chaise, parapluie, bouteille...)

Papiers : Canson – Ingres – affiche – calque – kraft – carbone – buvard – brillant – imprimé – papier de verre – papier peint – papier journal – papier de soie – rhodoïd ... – Images, écrits de toutes natures ...

Les supports peuvent faire l'objet de préparations qui leur confèrent d'autres qualités ; le papier se mouille, se froisse, s'enduit, s'encolle, se plisse, se déchire. Le tissu peut être enduit, trempé...

Médium – Ce qui le caractérise :

- ◆ **son état** : solide – pâteux – en poudre – liquide...
- ◆ **sa texture** : lisse – granuleuse – épaisse...
- ◆ **ses qualités** : opaque – transparent – souple – accrochant le support...
- ◆ **sa couleur**
- ◆ **sa luminosité** : terne – mate – brillante...

gouache – encres de Chine – encres de couleur – brou de noix – aquarelle – acrylique – colle à bois – charbon de bois – terre et colle – sable et colle – grafigum – email vitrail – barbotine – plâtre...

Certains ont à la fois médiums et outils : pastels – fusain – sanguine – craies – bougie – bâtons – allumettes – fils et ficelles – fil de fer – chenilles – corde – cailloux et galets – objets divers ...

Outil – Ce qui le caractérise :

- ◆ **sa forme** : brosse large – pinceau – raclette – pointe fine / épaisse...
- ◆ **son mode d'action** : brosser – frotter – taper – gratter
- ◆ **ses qualités mécaniques** : rigide – souple...

main, doigts – brosse à colle, à dent, à lessiver, à badigeon, à papier peint, en chiendent, à meuble, balais – brosse – queue de morue – pinceau – rouleau – éponge – tampon à récurer – plume – calame – brosse à linge – bouchon – règle – chiffon – balai – poinçon – mirette – ébauchoir – bois taillés – coton-tige – abaisse – langue – ficelle trempée – couteau à enduire – spatule – raclette – truelle – pulvérisateur – fourchette – peigne – pots perforés – boîte à bulles – tube – billes – ballon – petites voitures ...

crayons : de couleur – feutre – à papier (plus ou moins gras) – stylo bille – stylo plume ...

Outils-médiums : craie – fusain – pastel ...

Geste – Ce qui le caractérise :

Stage filé Arts et formes géométriques, CPAIEN Hélène Lagarde Dakar
Session du 1/10/2014

- ◆ **les parties du corps impliquées** : doigts – main – bras – corps – bouche
- ◆ **l'ampleur du mouvement**
- ◆ **le type de mouvement** : rythmé – doux – rapide – de bas en haut – en rond – en zigzag – spiralé – ondulant

Frotter, tapoter, gratter, taper, étaler, piquer, contourner, tamponner, effleurer, lisser, écraser, presser, souffler, gicler, projeter, secouer, creuser, graver...

Les principales opérations plastiques

Reproduire, isoler, transformer, associer, telles sont les quatre opérations plastiques à combiner dans les situations pédagogiques. Dites aussi **R.I.T.A.**

Reproduire	Isoler	Transformer	Associer
calquer copier doubler filmer imprimer multiplier photocopier photographier refaire répéter	- <i>Priver</i> : cacher dissimuler effacer enfermer recouvrir supprimer voiler - <i>pour privilégier</i> : accentuer cadrer choisir contraster découper désigner détacher dévoiler différencier distinguer entourer extraire grossir montrer recadrer révéler séparer signaler (par des flèches) souligner suggérer valoriser	ajouter allonger altérer alterner changer changer d'échelle changer de technique (support médium outil geste) changer de couleur changer le contexte compresser convertir corriger déformer déguiser déplacer dissocier effacer emballer exagérer expanser foncer, éclaircir fragmenter froisser invertir inverser maquiller métamorphoser modifier mouiller opacifier raccourcir rétrécir substituer transposer	accumuler ajouter alterner assembler collectionner combiner compléter empiler entasser faire cohabiter fusionner imbriquer intégrer intercaler joindre juxtaposer lier multiplier opposer prolonger rapprocher rassembler relier réunir superposer unifier

Pour enrichir le langage plastique de l'enfant

Il est nécessaire de varier les supports, les matières, les outils, les gestes pour provoquer de nouvelles combinaisons entre ces éléments. Il faut varier les opérations plastiques : reproduire une fois, reproduire plusieurs fois, transformer, assembler, soustraire, enlever une partie, déplacer, modifier les couleurs, la taille (agrandir ou diminuer), détourner, enrichir, isoler un détail signifiant pour le placer hors contexte,

Il est indispensable d'éclairer les pratiques par la fréquentation d'œuvres.

Une séquence d'arts visuels se compose de différentes phases qui feront l'objet de séances différentes

Source : <http://arts-visuels76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique9>

1. Phase spontanée/représentations initiales :

- Etape de sollicitation à partir d'un mot, d'une image, d'un objet, d'un thème, d'un écrit, d'un événement, d'un projet de réalisation...
- Verbalisation, confrontation des points de vue, mise en commun pour aboutir à une élucidation : le prétexte à découvrir, à travailler, à réaliser.
- Evaluation des besoins, des comportements, des étapes de la réalisation

2. Phase dirigée, faisant suite à une consigne précise, en fonction d'un objectif :

- Individuellement ou en groupes, les élèves recherchent, procèdent à des essais de réponses, exploitent les résultats mais aussi les différentes stratégies .
- Expérimentation de procédés créatifs, d'opération plastiques (agrandir, isoler, associer, reproduire...).
- Application de techniques (peinture, collage, dessin, sculpture...).
- Exploration d'un paramètre plastique (couleur, outil, support, forme, matière, composition...).

3. Synthèse/oralisation/confrontation des différents points de vue/validation :

- Analyse de la pertinence des différentes stratégies pour amener progressivement l'élève à passer d'une stratégie personnelle à une stratégie experte.

. Réinvestissement/réalisation personnelle, intentionnelle :

- Activité en autonomie (choisir son idée, ses matériaux, inventer, s'exprimer...)
- Savoir expliquer et justifier ses choix, sa démarche.

5. Exposer : • Présenter, mettre en valeur son travail.

6. Références culturelles : • Découvrir une œuvre ou plusieurs, un mouvement, un artiste... • Apprendre à regarder, comparer, confronter, s'interroger, connaître... • Collectionner, exposer (musée personnel, musée de classe...)

Remarques

Il est possible d'établir un autre ordre dans les étapes, bien que l'étape 6 soit toujours la dernière. On peut commencer par 2 ou 5... et combiner ensuite logiquement les autres étapes. Définir un objectif par séance.

Des références artistiques

L'art abstrait, une invention du 20ème siècle

Au cours de la deuxième décennie du vingtième siècle, un tournant radical et déterminant s'opère en peinture, l'invention de l'abstraction. La démarche qui caractérise les maîtres de l'abstraction du début du 20e siècle consiste à proposer, purement et simplement, une "image abstraite".

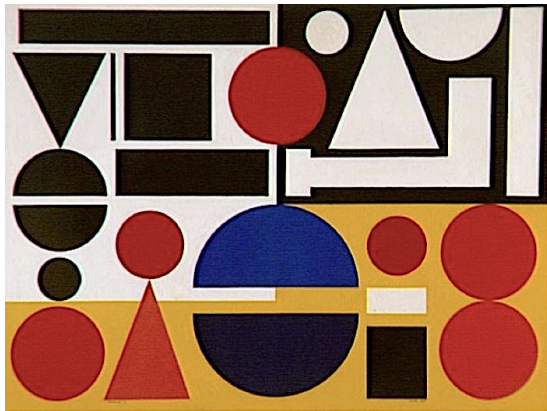
JOSEPH ALBERS « Hommage au carré » Joseph Albers

PROPOSITIONS

Dessiner, en s'aidant de gabarits, des carrés de différentes grandeurs, en les plaçant un peu au hasard sur la feuille;

En placer le plus possible dans les limites du cadre sans les faire se chevaucher;

Trouver un agencement qui satisfait l'œil; pour donner du relief à la réalisation, animer certains carrés avec des graphismes ou des coloriations aux craies grasses; encrer l'ensemble carré par carré..

AUGUSTE HERBLIN , VENDREDI 1

Auguste Herblin conçoit en 1946 l'"alphabet plastique", un système de composition reposant sur la structure des lettres et qui constitue le fondement de l'organisation de ses toiles.

Il associe arbitrairement à chaque lettre des formes géométriques, des couleurs, des tonalités.

Il utilise l'alphabet en tant que procédé de travail : il choisissait un mot dont il détachait chaque lettre, en associant cette lettre à une forme et à une couleur prévue par son alphabet, et disposait les formes et les couleurs de façon à équilibrer la surface du tableau.

LE MATIN 1, AUGUSTE HERBLIN

M : jaune de baryte; forme triangulaire.

A : rose; le rose s'accompagne d'une forme résultant de la combinaison des formes sphérique, triangulaire, hémisphérique et quadrangulaire.

T : bleu foncé. violet; combinaison des formes hémisphériques et quadrangulaire.

I : orang., combinaison des formes sphérique et triangulaire.

N : blanc; s'accompagne de toutes les formes .

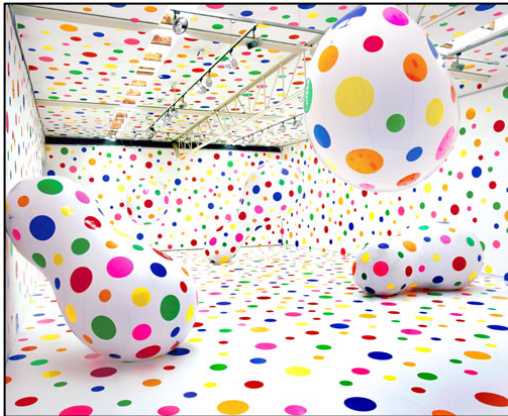
PROPOSITIONS

Coller des formes géométriques en organisant sa composition sur un fond réalisé préalablement (*dans la même gamme de couleurs ou en couleurs complémentaires*).

Construire collectivement un tableau : chaque élève ajoute sa pièce à son tour, avec ou sans contrainte imposé par l'enseignant (*symétrie par exemple pour les plus grands*).

Créer un alphabet : prendre une première feuille où écrire chaque lettre de l'alphabet et en dessinant ou collant à côté une forme géométrique colorée qui va lui correspondre. Puis choisir un mot, un groupe de mot, une phrase.

Dessiner ensuite le mot, en découpant les formes dans du papier affiche de couleur. Organiser sa composition sur un support coloré de son choix. Le mot choisi donne son titre à l'œuvre réalisée.

YAYOI KUSAMA

Dans l'œuvre de Kusama. Le pois, sa marque de fabrique, est venu à elle lors de ses premières hallucinations avant d'être un « outil visuel ».

Yayoi Kusama est une artiste Contemporaine Japonaise née en 1929 à Matsumoto. Ses œuvres se composent autour de motifs récurrents, tels que les pois, sa marque de fabrique. Elle déclare en 1960 « Ma vie est un pois perdu parmi des milliers d'autres pois... »

Elle participe au mouvement du Psychédélisme et du Pop Art.

PROPOSITIONS

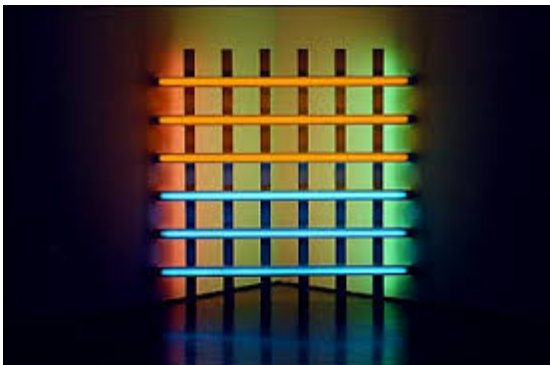
Investir l'espace avec des éléments colorés.

Dans une boîte de carton, poser des objets et recouvrir l'intérieur et les objets avec des pois de différentes couleurs et différentes tailles. Jouer sur l'accumulation, la répétition dans l'espace.

Varié les formes géométriques.

DAN FLAVIN

Artiste célèbre de l'art minimal, Dan Flavin réalise des œuvres en assemblant des néons blancs ou de couleur, pour sculpter l'espace grâce à la lumière.

Installation avec de la lumière 6 tubes fluorescents jaune, bleu, rose et structure de métal peint placés en carré en travers d'un angle.

PROPOSITIONS

Réaliser des compositions à partir de rouleaux de carton colorés (peinture fluorescente) de rouleaux de papier, de pailles, de tubes de récupération. Les agencer dans les angles d'une boîte ou d'un paravent de carton et les éclairer avec une lampe poche.

Proposition d'atelier autour des éléments graphiques des objets , des tissus , des bijoux

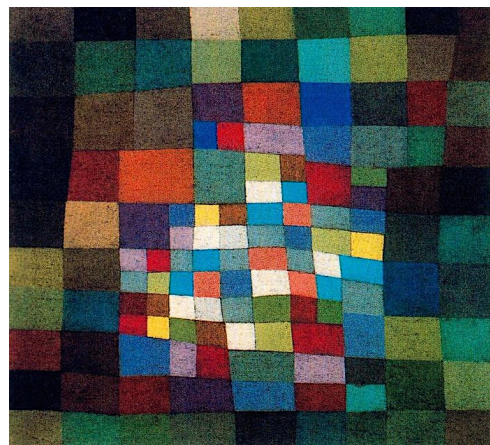
- Isoler un signe graphique avec un cache
- Le reproduire (jouer sur la grandeur, l'accumulation , la répétition , l'agencement sur le support...)
- Chercher des compositions graphiques avec ce motif

Diversifier les propositions graphiques

- Jeux d'association : on juxtapose, on combine, on recadre, on souligne, on accumule, on répète, on relie...
- Jeux de transformation: on agrandit, on réduit, on déforme, on fragmente, on change d'orientation...

PAUL KLEE , Pont rouge, 1928 , Dans le désert, 1914

PROPOSITIONS

Repérer les formes géométriques dans les œuvres, suivre les lignes avec le doigt.

Tracer des lignes évoquant des paysages, à main levée ; repasser au feutre indélébile fin, peindre à la gouache très diluée.

Réaliser une composition avec des petites formes colorées imprimées ou des touches de peinture sur des surfaces géométriques délimitées.

Expérimenter des techniques de peinture (*mélanges de couleurs, production d'effets de lumière et de transparence*).

Peindre des carrés les uns à côté des autres; varier les couleurs; travailler en camaïeux ou en opposition de couleurs franches.

Présenter l'œuvre différemment

L'œuvre entière

Par ouverture successive de fenêtres ou de caches

De détails isolés.....

Document du stage Mus'Arts 2012 -2013 sur des modalités de présentation d'une œuvre

http://www.ipefdakar.org/IMG/pdf/JEU_SUR_LES_OEUVRES.pdf

http://www.ipefdakar.org/IMG/pdf/MERCREDI_16_JANVIER.pdf

Analyse plastique de l'œuvre:

La couleur

La lumière

La composition des lignes...

Ce que pense, ce que je ressens

Proposer aux élèves de s'exprimer sur ce qu'ils pensent sur l'œuvre, sur ce qu'elle évoque, quels sentiments elle dégage.

Bien insister sur le fait que le ressenti sera différent pour chacun d'eux .

Bibliographie utilisée

Dossier Cercles et carrés du centre Georges Pompidou

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cercles-et-carres-2013.pdf>

Dossier Art et formes géométriques

http://www.ac-grenoble.fr/ien.g1/IMG/pdf/formes_et_arts_anim_au_20_oct_09.pdf

Site Académie de Rouen

<http://arts-visuels76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article12>

Ressources du stage « Percevoir , imaginer , sentir, créer » PRF 2013-2014 animé par Philippe Vermoux, formateur dans l'académie de Rouen

Graphic'arts, Sophie Duprey, Gaetan Duprey, Accès

<http://www.acces-editions.com/oeuvre.php?code=GRAP>

Compte rendu du stage Mus'Arts 2013-2014 sur le site de l'IPEF: <http://www.ipefdakar.org/Histoire-des-arts-et-pratiques,391.html>