

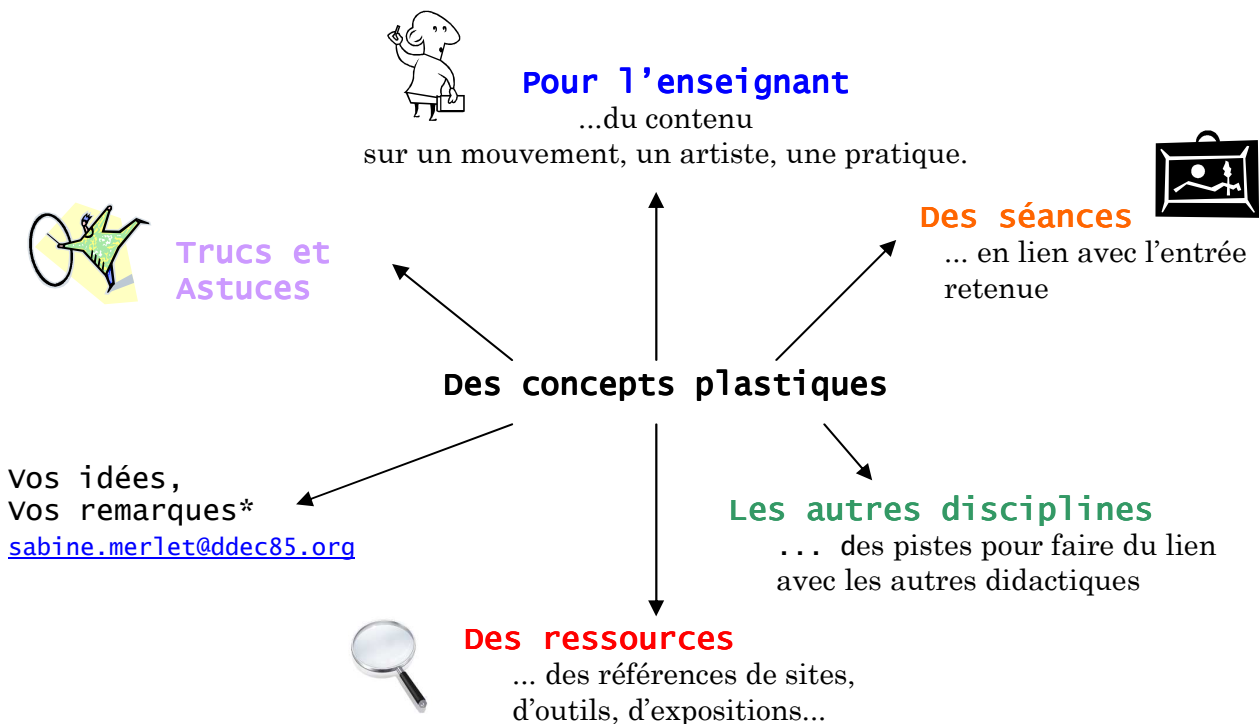

Cette année, le groupe Arts Visuels est constitué de 18 enseignants. Trois journées de travail sont programmées :

* le matin, le groupe travaille sur les démarches et les questionnements liés à la pratique artistique en classe, avec Bernard Voisin, professeur d'arts plastiques.

* l'après-midi, le groupe travaille à l'édition d'ArVi en construisant des séances.

Vous retrouverez dans ce numéro les mêmes rubriques que dans les numéros précédents : des informations pour l'enseignant, des séances, des ressources...

Vos réactions nous intéressent ! Si vous avez utilisé telle ou telle séance, faites-nous savoir ce qui a fonctionné, ce que vous avez adapté, ce qui a posé problème. N'hésitez pas à envoyer des photos des productions de vos élèves !

Vous pouvez aussi nous faire part de vos idées, de vos souhaits pour un prochain numéro d'ArVi ou encore nous envoyer les références d'une exposition, d'un artiste avec qui vous avez travaillé...

*Ont contribué à la réalisation de ce numéro des enseignantes des écoles de :
Bois-de-Céné, Chavagnes-Les-Redoux, Givrand ; Grues ; La Copechagnière ; La Roche-Sur-Yon,
L'Aiguillon-Sur-Vie, Nesmy, Olonne-Sur-Mer, St Martin-Des-Noyers, St Hilaire-De-Voust.*

Pour l'enseignant : « Réussir grâce à la pratique artistique »

C'est d'abord une affaire de changement dans les relations entre professeur et élèves : l'enseignant n'est plus perçu comme celui qui s'efforce tant bien que mal de transmettre d'un savoir pour lequel les élèves montrent bien peu d'appétence, mais comme un adulte qui détient certaines connaissances et savoir-faire et les met au service d'une collaboration. Au fil des exercices puis des répétitions, chacun s'efforce de faire mieux, en puisant dans le regard critique et les conseils de l'adulte des éléments qui lui permettent d'avancer. En observant les propositions des camarades et en analysant les spectacles auxquels ils assistent, les élèves développent rapidement un regard critique à la fois affûté et bienveillant ; identifier les points forts et les réussites pour construire, repérer les faiblesses et les problèmes pour y remédier ensemble.

Dès les premières séances, la hiérarchie scolaire (les forts, les faibles, les cancre) est battue en brèche : certains, habitués à tout réussir doivent se mettre en danger pour affronter une difficulté insoupçonnée ; d'autres, abonnés aux mauvaises notes, font des propositions étonnantes qui suscitent l'admiration. Le regard que chacun porte sur l'autre et sur soi-même s'en trouve modifié, et bien des élèves en grande difficulté acquièrent rapidement une meilleure image d'eux-mêmes. Revalorisés aux yeux de tous, ils abordent les apprentissages scolaires dans de meilleures conditions. Les bons élèves, quant à eux, ayant découvert des espaces de progression insoupçonnés, trouvent de quoi échapper à l'ennui.

Dans le travail en ateliers, le professeur lui-même se met en danger : qu'il participe aux côtés des élèves à une initiation ou aux fondamentaux de la danse jazz, au hip-hop, ou qu'il s'engage physiquement pour guider la recherche du geste juste dans une scène de Molière, il se place dans des situations inédites en classe, potentiellement en difficulté. Ce faisant, il expérimente avec les élèves ce qu'il prône : essayer, accepter d'échouer, recommencer pour faire mieux.

ACQUERIR LE GOUT DE L'EFFORT

Il y a aussi l'importance du projet qui implique toute la classe. Du travail ponctuel sur une improvisation en petit groupe à l'élaboration collective du spectacle de fin d'année, chacun est engagé dans une succession d'essais, d'expérimentations, cherche ce qui est bien, identifie ce qu'il convient d'améliorer. Tous cherchent des solutions pour faire mieux, pour aider l'autre à faire mieux. Ainsi les prestations successives ne sont-elles plus évaluées à l'aune d'une norme, qui, une fois (presque) satisfaite, dispenserait d'efforts supplémentaires.

Si je veux progresser, je dois explorer de nouveaux chemins, puiser des idées (auprès des autres, auprès du professeur, auprès de mes prédécesseurs illustres ou anonymes) dans le dialogue, l'écoute, l'observation, la recherche documentaire, les connaissances et compétences travaillées en classe qui prennent sens (qu'il s'agisse de lire ou d'écrire un texte à jouer, de faire un montage électrique pour l'éclairage, un montage son pour le bruitage...). Dès le moment où l'erreur n'est plus une faute sanctionnée par une mauvaise note, mais un essai destiné à expérimenter pour s'efforcer ensuite de faire mieux, on s'autorise à se tromper, à recommencer, on ouvre la voie à une réelle progression, à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective.

En outre les jeunes que nous voyons souvent se satisfaire de (trop) peu à notre goût (combien de fois écrivons-nous dans les bulletins « peut mieux faire » ?) se mettent à tendre vers une perfection qu'ils savent ne pouvoir atteindre : quoi qu'il arrive, le jour du spectacle, chacun donnera le meilleur de lui-même, en retirera une juste satisfaction, en même temps que le sentiment que l'on pouvait faire mieux.

Philippe Meirieu évoque « la pédagogie du chef d'œuvre » chère aux Compagnons du Devoir et du tour de France. Elle est pleinement à l'œuvre dans le projet du spectacle annuel que chacun tient à réussir. Parce que cette œuvre est collective chacun s'efforce non seulement de donner le meilleur de lui-même mais d'aider les autres (quelles que soient les relations entretenues en dehors de la classe : « En classe théâtre, j'ai appris qu'on peut travailler tous ensemble, même si on ne s'aime

pas du tout, qu'on n'a pas les mêmes idées, al même religion. » S.12 ans). En effet les jeunes investis dans ce type de projet éprouvent par l'expérience la nécessité de fonctionner ensemble : la réussite de chacun s'appuie sur celle des autres.

Encore faut-il que chacun, y compris ceux que l'école place très tôt en situation d'échec, soit placé dans une situation qui lui permette de faire face à des difficultés apparemment insurmontables.

ENTRER EN APPRENTISSAGE PAR LE CORPS

Dans le monde contemporain, le corps est un portemanteau, faire-valoir de produits de grandes marques, un objet qui doit se conformer à des normes. Dans les cas extrêmes, le mal être des adolescents se traduit trop souvent par des violences infligées au corps des autres ou à leur propre corps. L'uniformité vestimentaire des groupes d'adolescents peut être lue comme une tentative d'intégration au groupe, elle n'en contribue pas moins à estomper toute trace visible de personnalité. Qu'elle les masque dans des vêtements informes ou les expose de manière exacerbée dans des vêtements trop moulants, elle dit combien les transformations du corps occupent leur esprit. Au collège, le corps en plein bouleversement doit se contraindre à rester assis, à ne pas bouger. Il n'a pas de place dans les apprentissages fondamentaux. Et nous sommes désemparés face à cette emprise du corps en ébullition qui semble nous interdire l'accès aux esprits que nous voulons cultiver.

La pratique théâtrale permet au contraire de lui accorder une place centrale. Elle ouvre ainsi la voie à une autre entrée dans les apprentissages. Echauffement, respiration, étirements, le cours commence par des exercices inspirés de l'échauffement du danseur qui réveillent le corps et permettent d'en prendre conscience. Déplacements, inspirés du travail du danseur toujours, amènent à prendre possession de l'espace, à prendre conscience de la place du corps par rapport à celui des autres, à veiller à occuper sa place tout en laissant la sienne à ses partenaires. Entrée dans le texte par le corps et par la voix, sans questions, et de petits miracles se produisent, à chaque fois. Chaque année, la même surprise : celui qui comprenait en classe, et celui qui ne comprenait pas, chacun petit à petit, au fil d'essais successifs, se saisit du texte, lui donne corps, l'interprète littéralement.

En outre, ce travail corporel aide les adolescents, quels que soient leurs compétences scolaires, à vivre les bouleversements physiologiques inhérents à cette période de la vie. Prendre conscience de son corps, de son placement dans l'espace, aide à accepter ces transformations, atténue l'impression qu'il nous échappe. Chercher à traduire avec son corps ce que dit le texte, ce que l'on veut exprimer, l'intention que l'on veut adresser à l'autre ou au public, amène à prendre conscience du langage corporel, puis à le travailler, à en reprendre possession lorsqu'il semble nous échapper.

Les adolescents qui bénéficient de cette pratique artistique se montrent plus investis dans leurs apprentissages scolaires, plus volontaires, autonomes.

« FAIRE ŒUVRE SOI-MEME »

Dans l'élaboration du projet de fin d'année, ils prennent leur part de responsabilité et l'assument, ils se fixent des objectifs intermédiaires, se donnent des moyens de les atteindre, sont confrontés à leurs responsabilités lorsqu'ils ne font pas le nécessaire.

Les apprentissages scolaires prennent sens : « on a fait du français autrement, c'était drôle, mais on apprenait plein de choses » (M.12 ans) ; « j'ai découvert le plaisir des mots » (K. 16 ans). Si l'on parvient à impliquer l'équipe pédagogique, il en sera de même pour les autres disciplines.

E outre, chacun se conçoit comme une partie d'un tout, qui a un rôle (au sens propre comme au sens figuré) à jouer en interaction avec ses partenaires, aux antipodes de ce que nous vivons dans bien des classes constituées d'une somme d'individus autocentrés.

Dans ce climat hautement favorable aux apprentissages, le plaisir d'apprendre met l'ennui en échec, le goût de l'effort se nourrit de la certitude de progresser, peut-être pas tout de suite mais on a éprouvé le fait qu'à force d'essayer de faire mieux, un jour on finit par y arriver, et on éprouve un bonheur certain, une fierté bien légitime.

Muriel Lacour, professeur de lettres modernes, titulaire de la certification complémentaire théâtre

Cahiers pédagogiques n°519, février 2015

Des Séances

Séances pour tous cycles : la dynamique du trait

Classe :	Cours :	Date :
Objectif	Traduire une émotion par le tracé	
Support	Feuille A4	
Format	Pour les cycles 2 et 3 : la feuille est partagée en 4 Pour le cycle 1 : 4 feuilles différentes	
Mise en Œuvre	Faire écouter 4 courts morceaux de musique (une « classique », une « joyeuse », une « angoissante », une « hard rock »).	
Consigne	Le crayon ne devra pas se relever de la feuille une fois qu'il y a été posé. Trouver un adjectif qui qualifie chaque tracé.	
PROPOSITION	LE CRAYON DANSE SUR LA FEUILLE	
Effectuation	45 minutes	
Affichage		
Verbalisation	Spontanéité du trait – Qualité du trait - Repentir ou non – Dessin – Graphisme - Expressivité du trait - ...	
Documentation artistique	Simon Hantaï – Pierre Soulages – Georges Mathieu – Expressionnisme Abstrait - ...	

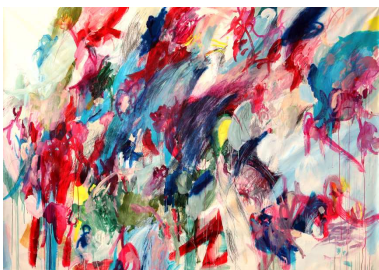
Séances tous cycles : la matérialité du trait

Classe :	Cours :	Date :
Objectif :	Expérimenter Prendre conscience des contraintes et possibilités de chaque outil.	
Support	Papier blanc	
Format	A5 ou carré. Identique pour chaque étape	
Mise en Œuvre	1- Feutres 2- Craies 3- pinceaux souples, (encres) 4- Fusain, charbon 5- Plumes, calames, bouts de bois, (peinture) 6- doigt	
PROPOSITION	DESSINE UNE FLEUR AVEC...	
Effectuation	6 x 10 minutes	

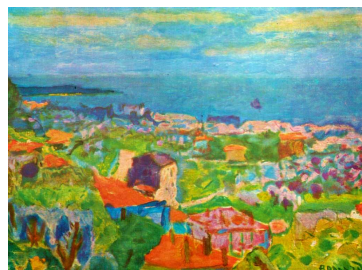
Affichage	
Verbalisation	Matérialité du trait Le tracé laissé par l'outil
Observations	Prolongement : - varier le support « Dessine-moi une fleur SUR... » - calligraphie chinoise

Séances tous cycles: l'autonomie de la couleur (pas de contour)

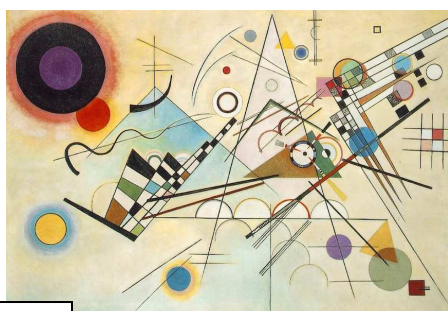
Classe :	Cours :	Date :
Objectif	Expérimenter Prendre conscience de l'autonomie de la couleur.	
Support	Feuille de papier blanc	
Format	A4	
Mise en Œuvre	Des seringues de peinture : 3 couleurs ou plus. Des pailles, des éponges.	
Consigne	Les crayons et les gommes sont interdits.	
PROPOSITION	LAISSONS PARLER LES COULEURS	
Temps	30 minutes	
Affichage		
Verbalisation	La couleur libérée du trait	
Documentation artistique	Matisse, Van Gogh, Bonnard, Pollock, Twombly, " Nymphéas " de Claude Monet – Jackson Pollock - ...	
Observations	Prolongement : LE TRAIT SUR LES COULEURS (comparaison et opposition) Travaux de Kandinsky, Miro	

Twombly

Bonnard

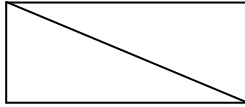

Kandinski,
Composition n°8

Miro,
« Woman, bird and
star », 1966

Séances pour le cycle 3 : la perspective, le plan

Classe :	Cours : CM1-CM2	Date :
Objectif	Espace : la perspective, la profondeur, le plan	
Support	Feuille canson	
Format	A4	
Mise en œuvre / consigne	<p>Observation d'œuvres avec le tracé des lignes de fuite puis enlever l'image pour ne garder que les lignes.</p> <p>A partir de la photo d'une route : observer les lignes et les reproduire sur une feuille (feuille 1).</p> <p>Sur une autre feuille (feuille 2), tracer une diagonale. De chaque côté de cette diagonale, tracer des arbres de plus en plus petits (ils sont tracés d'un bord à la diagonale). Découper les arbres (F2). Placer les arbres sur le bord de la route (F1).</p> 	
PROPOSITION	PLUS PRES, PLUS LOIN	
Effectuation	<p>Une séance : observation et tracés des lignes</p> <p>2nd séance : préparation et positionnement des arbres.</p>	
Affichage		
Verbalisation	<p>A-t-on une perspective ?</p> <p>Constat : perspective = vision d'un objet de plus en plus petit</p> <p>Ligne d'horizon – Point de fuite – Lignes de fuite.</p> <p>Perspective atmosphérique (par la couleur).</p> <p>Perspective = Illusion !</p> <p>Dessins d'enfants : je dessine souvent <u>ce que je sais</u> d'un objet, et non pas nécessairement <u>ce que je vois</u> !</p> <p>Point de vue – Cadrage.</p>	
Documentation artistique	<p>Paul Delvaux, « L'écho », 1943</p> <p>Véronèse « Les noces de Cana », 1562-63</p> <p>William Turner, « Pluie, vapeur et vitesse », 1844</p> <p>Edouard Manet, « Le déjeuner sur l'herbe », 1862-63</p> <p>Des images de toutes de rails de chemin de fer.</p>	
Observations	Vocabulaire à intégrer : perspective, ligne de fuite, ligne d'horizon	

Paul Delvaux,
« L'écho », 1943

Véronèse
« Les noces de Cana », 1562-63

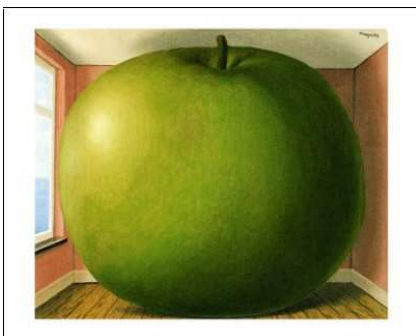
William Turner,
« Pluie, vapeur et vitesse », 1844

Edouard Manet,
« Le déjeuner sur l'herbe », 1862-63

Séances pour les cycles 2 et 3 : échelle

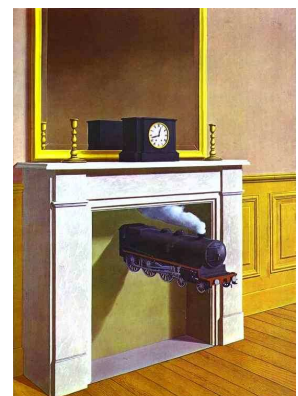
Classe :	Cours :	Date :
Objectif	Représentation et transformation	
Support	Feuille canson blanche	
Format	A4	
Mise en œuvre	Un demi 24x32 Des photocopies d'objets à découper (selon ceux retenus) → Recherches et récoltes préalables ? En Couleurs ou non ?	
Consigne	Présentation de l'œuvre de Magritte « la chambre d'écoute », « les valeurs personnelles ». Choix d'un objet : DS, lit, vélo, casquette, cartable... Coller l'objet sur la feuille et dessiner un décor en occupant tout l'espace.	
PROPOSITION	1ère séance : UN OBJET GEANT AU PAYS DES NAINS 2ème séance : UN OBJET NAIN AU PAYS DES GEANTS	
Effectuation	2 séances d'une heure	
Affichage		
Verbalisation	Respect de la consigne et de la proposition. Notion d'échelle et de Changement d'échelle. Qualification du résultat obtenu ? (merveilleux, fantastique, ...)... Liens avec des Contes – Gulliver – ou avec des films. Détournement de l'objet – Transformation – Intégration - ...	
Documentation artistique	Magritte : « La chambre d'écoute », « La valeur des chose », « La durée poignardée »	

Magritte,
« La chambre d'écoute », 1958

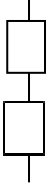

Magritte,
« Les valeurs personnelles »

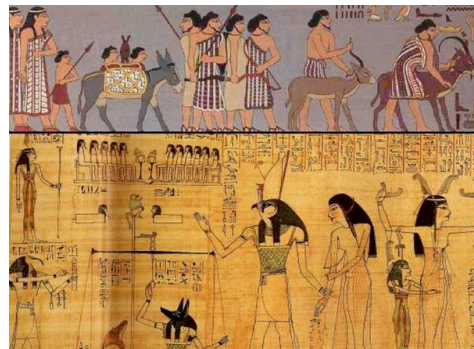
Magritte,
« La durée poignardée »

Séances pour le cycle 2 : le portrait

Classe :	Cours :	Date :
Objectif	Réaliser un portrait profil-face entremêlés.	
Support/ Format	Un ovale blanc format A5 par élève A5 bristol de couleurs vives : sur lesquels seront collés les ovales pour qu'ils ressortent davantage. Des éléments des visages des différents élèves photographiés au préalable de face et de profil → photos prises par l'adulte. Crayon : noir et de couleur	
Mise en œuvre/Consigne	Coller un nez de profil provenant d'une photo d'un camarade ; 2 yeux différents, une bouche, 2 oreilles différentes. Cerner de noir chaque élément du visage et délimiter les zones du visage. Colorier les zones avec les crayons de couleur ou décorer avec des graphismes.	
PROPOSITION	TOUS POUR UN	
Effectuation	1h30	
Affichage	Fil suspendu et accrochage en guirlande	
Verbalisation	Cernes, traits graphiques, portrait, profil, face. Représentation – Ressemblance – Figuration – Unicité ou Multiplicité des points de vue - ...	
Documentation artistique	Picasso, portrait de "Dora Maar" Les fresques égyptiennes	

Pablo Picasso,
portrait de Dora Maar,
1937

Séances pour le cycle 2 : le portrait

Classe :	Cours :	Date :
Objectif	Réaliser un portrait de profil sous la forme d'une silhouette (ombre). Réaliser un portrait autrement (sans les traits de visage)	
Support	Une feuille A3 blanche par élève Une feuille A3 de couleur pastel par élève	

Format	A3 portrait
Mise en œuvre	Crayon papier, peinture noire, feutres, crayons de couleur, colle, ciseaux
Consigne	Par 2 pour les ombres ; individuellement pour le fond. Réalise l'ombre de ton visage de profil et montre-nous ce que tu as dans la tête.
PROPOSITION	QU'EST-CE QUE TU AS DANS LA TETE ? ou EVIDER - REMPLIR
Effectuation	1- Contourne l'ombre de ton copain au crayon papier 2- Peins l'ombre de ton visage en noir (gouache) 3- Choisis un de tes endroits préférés (cirque, montagne, mer, terrain de foot...) et représente-le sur la feuille de couleur. 4- Colle ton ombre sur la feuille de fond Ou 4 bis – Colle l'extérieur de ton ombre sur ton fond de couleur
Affichage	Les uns à côté des autres dans un couloir pour un effet patchwork.
Verbalisation	Se détacher de la ressemblance, du réalisme du portrait.
Documentation artistique	Magritte « Le faux miroir », 1928
Observations	Produire des images en visant la maîtrise des effets et du sens.

Magritte,
« Le faux miroir », 1928

Séances pour le cycle 2 : personnages en mouvement

Classe :	Cours :	Date :
Objectif	Représenter des personnages en mouvement sur un support plan (silhouette). Donner l'illusion du mouvement.	
Support	Papier affiche ou grands cartons de la taille des élèves.	
Matériel	Peintures de couleurs vives Feutres noirs Crayon de bois crayons	
Consigne	Par groupe de 4, 2 élèves miment au sol (se posent sur la feuille ou carton) une rencontre (de face, de profil, mains ou pieds en contact) et les 2 autres élèves tracent leur contour sur la feuille au crayon de bois. Cerner de noir la silhouette. Remplir la silhouette avec une couleur vive. Donner vie à la silhouette en lui ajoutant quelques éléments de décor, à l'aide de ...	

PROPOSITION	2 BONHOMMES SE RENCONTRENT ET ENTRENT EN CONTACT
Effectuation	1H30
Affichage	Mur de couloir
Verbalisation	Mouvement, représentation, signes graphiques, traits rayonnants
Documentation artistique	Keith Haring "Pop shop Quad 1"

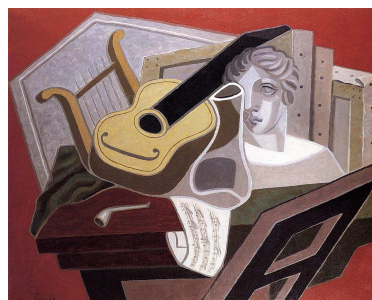
Keith Haring,
"Pop shop Quad 1",
1997

Séances pour les cycles 2 et 3 : le cadrage en photographie

Classe :	Cours :	Date :
Objectif	Découvrir les différents types de cadrage (plongée, contre-plongée, gros plan...).	
Support	Feuille A4	
Format	Photos (10x15)	
Mise en œuvre / consigne	Prendre en photos un objet sous ses différents angles. (mettre un fond neutre). Afficher les photos des élèves. Echange sur le vocabulaire lié au registre de la photographie. Choisir parmi les clichés 6 photos variées. Seconde séance, les élèves (par groupe de 3 enfants) doivent remplir sa feuille en évitant de laisser des espaces avec les 6 premières photos (format A4).	
PROPOSITION	UN OBJET AUX 1000 FACETTES	
Effectuation	2 séances (30-45 min)	
Documentation artistique	David Hockney, Dibbets, Juan Gris, Braque.	

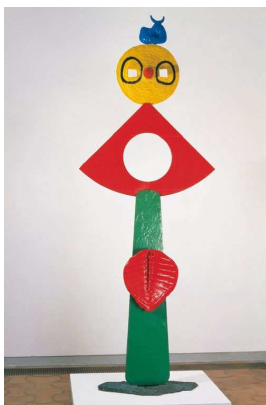
Jan Dibbets,
« Saenredam-Zadkine VII »,
2003

Juan Gris,
« The musician's table »,
1926

Séances pour les cycles 2 : construction en volume

Classe :	Cours : MS-GS	Date :
Objectif	Réaliser une structure en volume avec des objets qui roulent et qui tient debout	
Support	-Support cartonné A5 Rouleaux, boîtes de formes rondes, perles, boutons	
Format	Pas de contraintes de taille	
Mise en œuvre	Par 2 Collage (pistolet à colle) Peinture : bleu cyan, magenta, jaune primaire, noir, blanc, vert (avec l'ASEM) 10 objets par groupe	
Consigne	Réalise des personnages en assemblant des matériaux de récupération	
PROPOSITION	DES BONHOMMES AU BOUT DU ROULEAU	
Effectuation	45 minutes	
Affichage	Une tour de bonhommes	
Verbalisation	Equilibre : pourquoi ça tient ? Pourquoi ça ne tient pas ?	
Documentation artistique	La caresse d'un oiseau, 1967, Miro	
Observations	Le volume L'assemblage	

Joan Miro,
« La caresse d'un oiseau »,
1967

Les autres disciplines

Selon les séances proposées dans ce numéro d'ArVi, des liens à développer avec les autres disciplines :

- Littérature : le portrait
- Sciences : les matériaux et leur malléabilité ; les traces ; les plans

Des ressources

Un logiciel : photo mosaïque

Un site " Décod Art ".sur France TV éducation : <http://education.francetv.fr/arts/>

Actuellement en kiosque, en lien avec l'actualité :

Pierre Bonnard (Orsay) ;
Vélasquez (Grand Palais)

Des expos du moment :

Musée de Nantes : Claude Viallat (Support / Surface).

Musée des Sables d'Olonne : De Kandinsky à Kappor – L'Abstraction (jusqu'au 17 mai).

Trucs et astuces

Des boîtes numérotées contenant chacune des matériaux ou outils différents. Selon la proposition donnée on peut donner aux élèves accès à telle ou telle boîte.

Pour alimenter cette rubrique, merci de nous adresser vos astuces... tous ces petits trucs qui vous facilitent la vie en classe !

... rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro d'ArVi !

Retrouvez l'ensemble des numéros d'ArVi sur Agora :

<http://agora.ddec85.org/index.php?tg=login&cmd=authform&msg=Connexion&err=>

→ dossier Enseignants → dossier Arts & Culture

Direction de l'Enseignement Catholique de Vendée

L'Aubépine – Rue Jean Zay – Route de Mouilleron le Captif – CS 20059 – 85002 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX

Tél. : 02 51 47 83 00 / Fax : 02 51 46 03 52 / contact@ddec85.org / www.ddec85.org