

« Vous avez la tête de l'emploi, mais vous n'êtes pas un robot , car vous enseignez d'abord ce que vous êtes »

En tirant parti des caractéristiques plastiques de vos images, des formes et couleurs de vos objets, de vos textures, composez une tête en lien avec votre futur métier d'enseignant.e et qui vous caractérise aussi !

Contrainte générale: Rendez votre production cohérente malgré les types et natures d'images et les objets différents qui la composent, ainsi que les passions qui vous animent.

Inductions spécifiques au choix :

- Composez une tête, un masque par collage mais sans support.
- Composez un collage par prélèvements d'images (scotcher/déscotcher)
- Composez un collage où les images deviennent des matériaux, où les images prennent de l'épaisseur, du relief.
- Composez un collage où certaines opérations plastiques (R.I.T.A reproduire-isoler-transformer-associer) sont mises en tension. Voir sur le blog : <http://blog.inspe-bretagne.fr/arts-plastiques-m1m2/?p=12068>

Techniques : collage, photomontage et dessin aux feutres, léger relief possible. Format portrait.

Durée : 45 mn de pratique à deux et 15 mn pour la note d'intention.

Note d'intention au verso : Comment avez-vous fait pour rendre cohérent des images et des objets de natures si différents? De quelle manière vous-êtes-vous appropriés l'une des inductions proposées ? Comment êtes-vous parvenu.e.s à articuler collage et dessin aux feutres ?

Transposition didactique envisagée : Objectifs visés par le professeur, buts pour les élèves, notions soulevées, compétences visées et références artistiques présentées ?

Liens avec les programmes : « *La ressemblance: le rapport au réel et la valeur expressive de l'écart en art ; les images artistiques et leur rapport à la fiction, la différence entre ressemblance et vraisemblance.* »

Parcours et acquis des élèves : Le cycle 2 a conduit les élèves à cultiver et canaliser leur désir de « **représentation du monde** » et, entre autres, à prendre conscience de la présence du dessin et de la diversité des modes de représentation dans leur environnement. « Entre six et neuf ans, l'enfant investit dans ses productions l'envie de représenter le monde qui l'entoure. Progressivement, il prend conscience de l'écart entre ce qu'il voit, ce qu'il produit et ce que le spectateur perçoit (ce moment où l'élève pense qu'il ne sait pas dessiner). L'enjeu est de l'amener à garder un regard ouvert à la pluralité des représentations, au-delà d'une représentation qu'il considère comme juste, car ressemblant à ce qu'il voit ou à ce qui fait norme. »

Au cycle 3. les élèves ont appris à faire l'expérience de la représentation avec divers moyens plastiques et, notamment, en dessinant dans des approches et des situations variées. Ils ont **pris conscience de l'écart** entre un modèle observé ou imaginaire et leur production. Ils se sont rendus disponibles à tirer parti de cet écart et des découvertes qu'ils font dans l'usage des langages plastiques

« **La représentation plastique et les dispositifs de présentation** :les élèves distinguent progressivement ce qui, dans leur désir de reproduire le réel, relève du hasard et ce qui manifeste leurs choix, leur volonté. Afin de compléter de premières acquisitions techniques, ils sont conduits par le professeur à explorer les possibilités créatives liées à la reproduction ou au travail en série, ainsi qu'à l'organisation d'images pour sous-tendre un récit ou un témoignage. »

Tête à faire peur, terrifiante/apaisante, tête monstrueuse/rassurante, tête grossière/caricaturale, tête à claques, masques etc

- Isolez, associez puis transformez : couleurs , formes , textures, matériaux, objets en fonction de votre projet, de votre intention

Matériaux :

- argile ou pâte à modeler + mirettes et ébauchoirs - cylindre de carton et paire de ciseaux
- béton cellulaire – limes et râpes - carton et ficelle - papiers froissés et peinture
- Ateliers tournants (30 mn) puis en changeant d'ateliers , tenir compte du travail initié par le camarade précédent.
- Echanges – Spécial Arts, *Revue de l'association nationale des conseillers pédagogiques*, Septembre-octobre 1998.

Et, chemin faisant...

L'œil aux aguets, le nez au vent, l'oreille dressée, de la boue plein les mains, ils ont : Cherché, ramassé, collectionné

des végétaux : feuilles, écorces, brindilles, mousse...

des minéraux : cailloux, terres, sables.

Utilisés des matériaux bruts : ficelle, sisal, jute, raphia... Joué avec l'eau, le feu.

Inventé des architectures de branches, de la mousse, des plumes...

Peint avec des branches, de la mousse, des plumes...

Peint sur des supports naturels : écorces, feuilles, pierre...

Intégré un ou plusieurs éléments naturels dans une réalisation plastique.

Ligoté, attaché, tissé entre eux des éléments naturels afin de construire des volumes. Constitué un musée en herbe, agencé les collections de façon esthétique

- **REYT Claude**, *Les arts plastiques à l'école*, Armand Colin, 1998

Dans *L'homme du commun à l'ouvrage* (Idées/Gallimard), **Dubuffet** donne cette définition :

« l'Art est un jeu – le jeu de l'esprit. Le jeu majeur de l'homme. Un enfant regarde un instant une boule de chiffon une pensée le traverse ; cet objet est un Peau-Rouge. Il décide de croire que cette poupée de chiffon est un Peau-Rouge. D'en avoir peur comme on a peur des Peaux-Rouges. Il en a peur en effet. »

Trois opérations fondées sur la faculté à imaginer sont ici décrites : **regarder** (un chiffon), **associer** (à un Peau-Rouge, **transformer** (en Peau-Rouge). Le jeu symbolique introduit ensuite le simulacre de la peur...L'important en est l'enchaînement, du regard à la pensée puis à la décision de faire du chiffon autre chose.

Si cette décision est suivie d'effet, l'enfant agira en transformant l'objet, entrant ainsi dans le champ d'opérations plastiques

Rappel du programme d'enseignement de l'école maternelle – productions plastiques et visuelles. BOENJS n° 25 du 24 juin 2021 (extraits)

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Développer du goût pour les pratiques artistiques

Les enfants doivent avoir des occasions fréquentes de pratiquer, individuellement et collectivement,

dans des situations aux objectifs diversifiés. Ils explorent librement, laissent des traces spontanées avec les outils qu'ils choisissent ou que les enseignants leur proposent, dans des espaces et des moments dédiés à ces activités. Ils font des essais que les enseignants accueillent positivement. Ils découvrent des matériaux qui suscitent l'exploration de possibilités nouvelles, s'adaptent à une contrainte matérielle. Tout au long du cycle, ils s'intéressent aux effets produits, aux résultats d'action et situent ces effets ou résultats par rapport aux intentions qu'ils avaient.

Chaque activité offre aussi l'occasion d'une expression orale, par anticipation, en situation, a posteriori ou de façon décontextualisée.

Les productions plastiques et visuelles [...]

Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume

Pour réaliser différentes compositions plastiques, seuls ou en petit groupe, les enfants sont conduits à s'intéresser à la couleur, aux formes et aux volumes.[...] Ces expériences s'accompagnent de l'acquisition d'un lexique approprié pour décrire les actions (foncer, éclaircir, épaissir...) ou les effets produits (épais, opaque, transparent...). Le travail en volume permet aux enfants d'appréhender des matériaux très différents (argile, bois, béton cellulaire, carton, papier, etc.) ; une consigne présentée comme problème à résoudre transforme la représentation habituelle du matériau utilisé. Ce travail favorise la représentation du monde en trois dimensions, la recherche de l'équilibre et de la verticalité. [...]

Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle

- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet ou d'une consigne et les utiliser en adaptant son geste. [...]

- Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés

- Ressources iconographiques mobilisées :

Tête de génie de la montagne Yamabiko
Terre cuite peinte, fibres, métal (grelot), bois (manche)
Milieu du XXe siècle
29,5 x 5 x 4,5 cm
Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris

Marcel Janco, *Masque*,
1919,
Papiers collés, carton,
ficelle, retouches
gouache et pastel,
45 x 22 x 5 cm, Centre
Pompidou, Paris

Construction d'un cours, à partir de domaines d'expressions liés au volume : **sculpture et assemblage**. En écho à la démarche artistique de Nicolas Vassili-Barbé, présentée à la galerie Ec'arts en Février 2023.

- des savoirs savants au savoirs enseignables, du bricolage à la poésie, de l'intuition à la théorie, du faire au dire, de la transposition didactique à la transmission pédagogique.

« La sculpture moderne s'empare de l'espace et du lieu comme expérience vécue et sort ainsi l'oeuvre de sa condition traditionnelle d'objet que l'on regarde. Elle devient expérience du réel »

« Je vous donne des graines, vous les faites fructifier et on partage la récolte » Pascal B.

TOTEM - FETICHE - VENUS - IDOLE – CASSE-TETE DUO – COUPLE – TANDEM

Opérations plastiques (verbes d'action au service d'une intention)

Créer vos deux totems, un duo/couple/tandem, sous la forme d'une dualité :

1/ Sculpter, retirer, ôter

2 / Assembler, ajouter

Outils de fortune

vis, pointes, clous, limes, râpes, papier de verre, à poncer, ou mirettes, ébauchoirs, goujes, burins etc

Incitations ou inductions possibles :

« Qui se dissemblent s'assemblent » - « ils sont différents et pourtant complémentaires » -

« indissociables et complémentaires » - « sculptures à portée de main » - « sculptures à ma main » -

« il a la tête de l'emploi »

Contraintes possibles :

Le couple/duo tiendra dans la main – Il tiendra debout

Le bloc initial (en béton cellulaire ou bois) servira de structure, squelette, ossature ou base de votre sculpture.

Dessiner deux vues différentes de votre duo-couple sur la même feuille.

Donnez-lui un titre décalé.

Valoriser et partager votre totem en le mêlant à ceux de la tribu-classe.

Fabriquer, trouver un socle approprié, adapté ou un socle inapproprié, inadapté. Justifier son choix.

Notions de Suite, série ou séquence

Autres pratiques en volume :

- Sculpture ou gravure à l'aide d'un couteau-économe sur pomme de terre, pomme ou carotte. Séquence de croquis d'observation sur le pourrissement et la germination de la pdt.
- Sculpture sur sucre, sur sable humide/sec, façon mini-ruine, archéologie fictive, vestiges d'une civilisation disparue, anéantie //sciences//Histoire//français (mythes, contes et légendes, fables et récits au programme du cycle 3 et 4)

- Assemblages d'objets de rebut :

Objectifs :

- identifier la forme et la fonction d'un objet
- changer son statut
- détourner un objet de sa fonction initiale
- travailler la mise en scène, la composition, l'organisation dans l'espace.
- comprendre les particularités physiques du matériau par sa projection dans l'espace.
- développer les sens ;
- A partir d'une cuillère à soupe en bois, en métal, d'une fourchette en plastique
- Pliages et contrepliages depuis un cylindre de carton (rouleau papier essuie-tout)
- Fabriquer une nouvelle peau à des objets par agglomération de résidus, chutes, sciures, sable, en le voilant/dévoilant/empâquetant à l'aide de tissus. Par transformation de matériau (objet) à des fins poétiques, narratives, énigmatiques, fantastiques, provocantes, symboliques etc. rendant l'objet usuel inutilisable et provocant attirance et répulsion. Suivant la recette surréaliste : *idée-humour-instant-hasard*
- Sculpture sur savon, sur craie.
- Moulages à l'aide de bandes plâtrées

Assemblages depuis un cageot. Lecture d'une poésie de Francis Ponge intitulé le *Cageot* extrait du *parti-pris des choses* 1926 ou extrait de *pièces*, un concentré de poésie, de joie, de subtilités, d'images pour préparer d'autres cours. Vidéo de Samuel Buckman *europa quality* 2006 collection du Frac Bretagne, lors de l'exposition *complément d'objet* au musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc en :2010

<https://fr.calameo.com/ville-de-saint-brieuc/read/00037488506c43f0b612c>

ou bien encore *les chaises* de Kawamata à la chapelle de la Salpêtrière à Paris ou son installation à Versailles

« *Le cageot.*

A mi-chemin de la cage au cachot la langue française a cageot, simple caissette à claire-voie vouée au transport de ces fruits qui de la moindre suffocation font à coup sûr une maladie. Agencé de façon qu'au terme de son usage il puisse être brisé sans effort, il ne sert pas deux fois. Ainsi dure-t-il moins encore que les denrées fondantes ou nuageuses qu'il enferme. A tous les coins de rues qui aboutissent aux halles, il luit alors de l'éclat sans vanité du bois blanc. Tout neuf encore, et légèrement ahuri d'être dans une pose maladroite à la voirie jeté sans retour, cet objet est en somme des plus sympathiques - sur le sort duquel il convient toutefois de ne pas s'appesantir longuement ». (F. Ponge, *Le Parti pris des choses*, 1942)

Références artistiques et lectures conseillées (liste non-exhaustive)

Statuettes d'Océanie (Nelle Irlande, îles de Pâques, de Salomon, Nelle Guinée)

Statues et architectures du Mexique -civilisation *Aztèque*, *Toltèque* – Sites archéologiques de Palenque au Mexique ou *El mundo perdido*, site de Tikal au Guatemala

Masques et sculptures africaines – ethnies Dan, Senoufo, Dogon, Baga

Consulter le département des Arts premiers au musée du Louvre- Paris. Le musée Guimet sur les arts asiatiques.

Vénus de Hohle Fels (Allemagne) – H : 6cm - ivoire de mammouth -35000 av JC plus ancienne représentation humaine à ce jour.

Vénus de Savignano époque gravéttienne – 25000 av JC en serpentine jaunâtre 22x5x5,5 cm

Vénus de Grimaldi époque gravéttienne – 25000 av JC en stéatite brune 4,7x2x1,2 cm

Figures thérianthropes – homme à tête de loup – île de Sulawesi en Indonésie– 45000 av JC – Ivoire

Film documentaire sur *Arte Sapiens ou la naissance de l'art*.

Lire le musée imaginaire d'André Malraux

Se rendre au musée Rodin, pour les plâtres et autres abbatis du sculpteur, au musée d'Orsay pour admirer les œuvres de Carpeaux, Rude, Camille Claudel, au musée Maillol, Bourdelle, Picasso et Zadkine, sur la terrasse du 4ème étage du centre G . Pompidou à Paris

Se rendre à l'atelier reconstitué de Constantin Brancusi sur l'esplanade du parvis de Beaubourg Picasso et l'art tribal (le primitivisme) – *La guitare* de 1912 qui répond à un problème que s'est posé le peintre. Série de *verre d'absinthe avec sucre* 1914 Beaubourg Paris

Sculptures involontaires de Salvador Dali et Man Ray – collection/vitrine du musée d'André Breton à Beaubourg.

Lire L'atelier d'Alberto Giacometti de Jean Genet – Se rendre au musée Giacometti (élève de Bourdelle, atelier reconstitué dans une maison arts déco).

Oeuvres sculptées d'Etienne Martin sur les quais de Seine, celles de Louise Bourgeois, de Giuseppe Penone aux tuileries, la fondation Jean Dubuffet ou sa tour aux figures sur l'île Saint-Germain à Paris où la closerie Falbala à Périgny-sur-Yerres (94) etc

HS de Beaux-arts magazine sur le primitivisme en art, sur les 5 sens etc

Michel Ocelot Kirikou film d'animation – Hergé l'oreille cassée ou l'ouvrage Tintin et la philosophie

Ousmane Sow, sculpture mixte

Baselitz sculptures

Les fausses ruines des époux Poirier

Les minutieuses ruines de Charles Simonds

Les sucres de Boltanski Beaubourg Paris

Patrick Tosani *le temple* papier journal dans un glaçon 1984 Frac Bretagne

Consulter l'ouvrage de Rosalind Krauss - *Originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes* les articles sur Giacometti, les combines paintings, Sol Lewitt etc

https://www.persee.fr/doc/pumus_1164-5385_1994_num_4_1_1266_t1_0151_0000_1

Consulter le catalogue de l'exposition *Qu'est-ce que la sculpture moderne* en 1986 à Beaubourg ou le livret *sculpter* de la Criée à Rennes (empruntables au bureau d'arts pla)

Eléments de vocabulaire

Sculpture en taille-directe, ronde-bosse, bas-relief, haut-relief, arêtes-faces-bosses-creux-plein-vide-saillie-trou-anfractuosités-méplats , équilibre, déséquilibre, socle, piédestal, point de vue etc

Notions

volume, espace, outil, objet, support, forme, lumière, plein-vide, la représentation, réalité, fiction, le dispositif de présentation etc¹

---

1 Document de travail en didactique de Pascal B. MEEF Arts Plastiques - INSPE de Bretagne – site de Rennes

Hypothèses de travaux

