

Objectifs visés

Permettre aux élèves :

→ **de créer en donnant forme à des portraits variés,**

- > à partir de sollicitations et consignes diverses,
- > en fonction d'une intention personnelle et avec une visée expressive

→ **d'enrichir leurs moyens d'expression en explorant et utilisant divers :**

- > **moyens et procédés techniques** : dessin, peinture, collage, assemblage, modelage, photographie, vidéo...
- > **supports** différents au niveau des formes, formats, natures, couleurs...
- > **outils** : crayons, feutres, stylos bille, craies, porte-plume, pinceaux, brosses, doigts...
- > **matières et matériaux** : peintures, encres, papiers, cartons, pâte à modeler, objets, images...
- > **gestes** : lents, rapides, amples...
- > **actions et opérations plastiques** : associer, combiner, déformer, transformer...

→ **d'enrichir leur culture artistique**

- > en découvrant, observant, analysant des œuvres d'art, d'artistes, de cultures, d'époques et de lieux différents.

de valoriser leurs réalisations

- > en organisant une exposition dans la classe, la BDC de l'école, la bibliothèque municipale...
- > en mettant des photographies des productions sur un site (prise en charge de la mise en ligne sur le site de l'inspection de Charente-Maritime par les CPD arts visuels)

→ Afin de favoriser la **mémorisation des expérimentations, des démarches explorées et des études d'œuvres** il est possible de :

- > garder des traces des différentes phases du projet : des photographies prises lors des ateliers, des textes (légendes des photographies, textes explicatifs, informatifs, commentaires personnels), des croquis explicatifs... à présenter lors d'une exposition et/ou à conserver dans un classeur collectif.
- > afficher des reproductions d'œuvres étudiées (photocopies) sur une frise collective.
- > rassembler des reproductions d'œuvres, accompagnées d'un court texte explicatif, dans les cahiers personnels des élèves et/ou dans un classeur collectif.

Compétences ciblées

L'élève est capable de

→ **Cycle des apprentissages premiers : PS – MS – GS**

- adapter son geste aux contraintes matérielles : instruments, supports, matériels ;
- utiliser le dessin comme moyen d'expression et de représentation ;
- réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir exprimé ;
- observer et décrire des œuvres du patrimoine, construire des collections ;
- s'exprimer et dialoguer avec les autres pour donner ses impressions à partir d'une production.

→ **Cycle des apprentissages fondamentaux : CP – CE1**

Premier palier pour la maîtrise du socle commun : compétence 5 - La culture humaniste

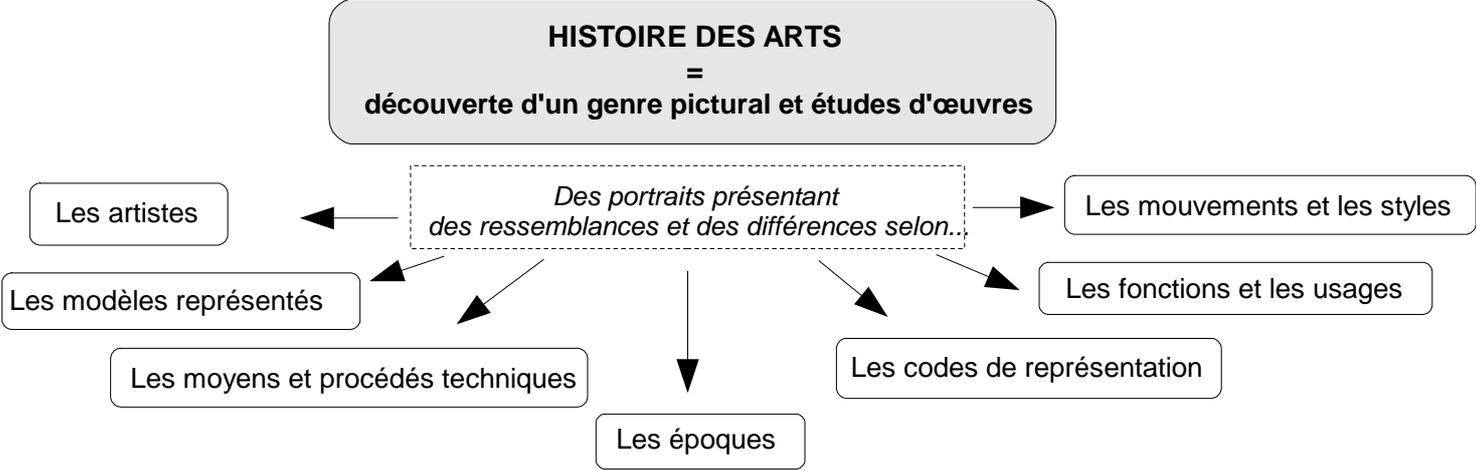
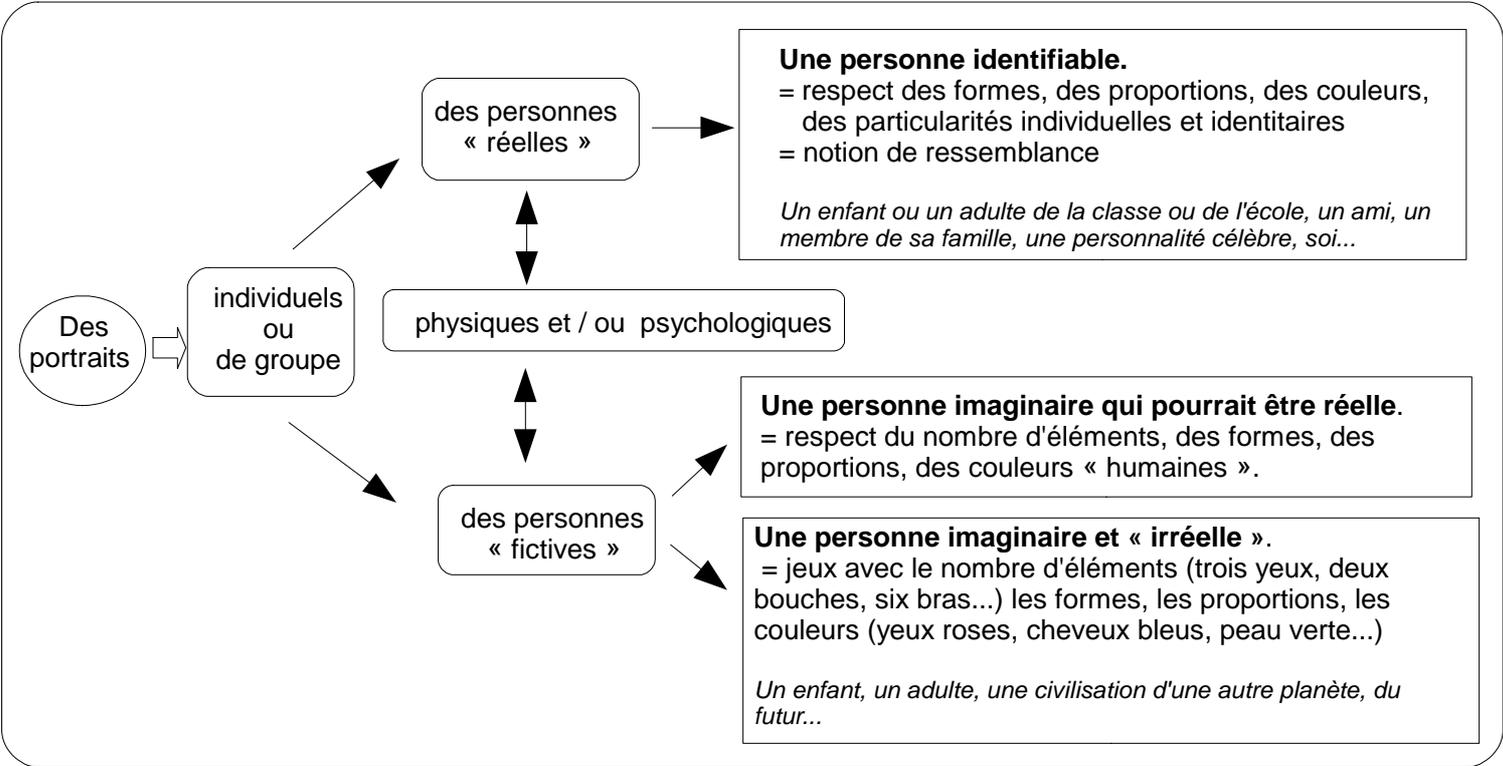
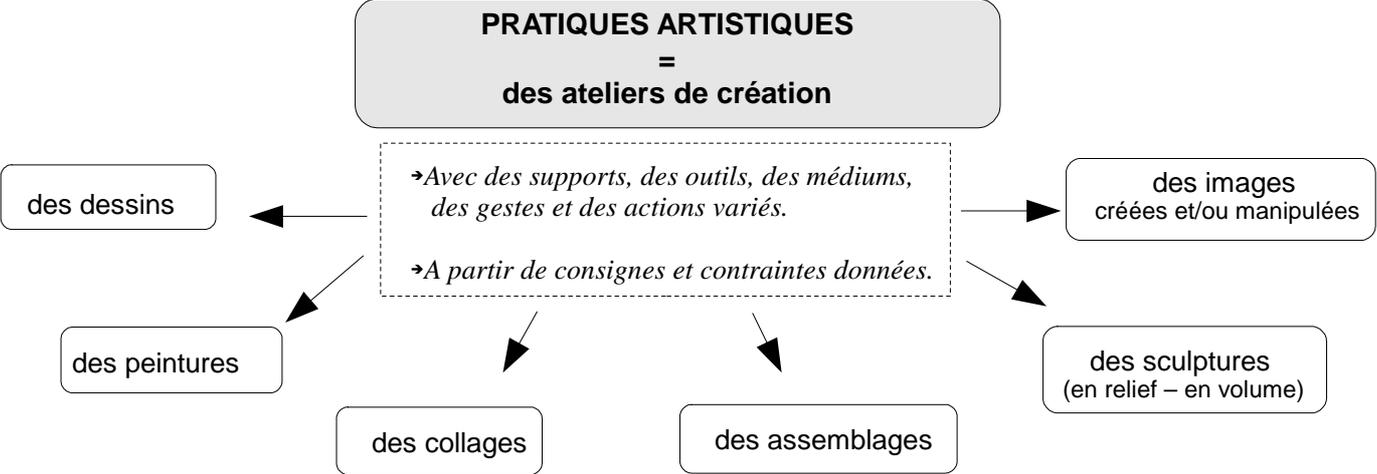
- s'exprimer par le dessin, la peinture, le volume (modelage, assemblage) ;
- distinguer certaines grandes catégories de la création artistique : dessin, peinture, sculpture ;
- reconnaître des œuvres visuelles préalablement étudiées ;

→ **Cycle des approfondissements : CE2 – CM1 – CM2**

Deuxième palier pour la maîtrise du socle commun : compétence 5 - La culture humaniste

- pratiquer le dessin et diverses formes d'expressions visuelles et plastiques (formes abstraites ou images) en se servant de différents matériaux, supports, instruments et techniques ;
- inventer et réaliser des œuvres plastiques à visée artistique ou expressive.
- distinguer les grandes catégories de la création artistique : dessin, peinture, sculpture.
- reconnaître et décrire des œuvres visuelles préalablement étudiées : savoir les situer dans le temps et dans l'espace, identifier le domaine artistique dont elles relèvent, en détailler certains éléments constitutifs en utilisant quelques termes d'un vocabulaire spécifique ;
- exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d'art, en utilisant ses connaissances ;

ARTS VISUELS
Pratiques artistiques et histoire des arts : créations et études de PORTRAITS

Émergence des représentations premières des élèves

→ Qu'est-ce qu'un portrait ?

→ Les élèves répondent oralement ou par écrit selon le niveau.

→ Lister les réponses.

Toutes sont acceptées et gardées en mémoire.

Elles seront « rediscutées », remises en question, validées ou non avec et par les enfants (et non par l'adulte) au fur et à mesure des recherches (définitions, informations), des observations de documents (reproductions d'œuvres notamment), des ateliers de production.

→ S'interroger encore... quelques questions pour guider ou approfondir les premières réflexions :

→ (liste non exhaustive)

→ Qui réalise des portraits ?

→ Comment sont-ils faits ? Avec quels moyens d'expression (dessin, peinture, collage, photographie, sculpture...)?

→ De qui fait-on le portrait ?

→ Pour quoi ? Pour qui ? A quoi et à qui servent-ils ?

→ Que montrent-ils des personnes représentées (les traits physiques, des expressions, le rang social... ?)

→ De quand datent les premiers portraits ?

→ Où peut-on en voir ?

→ ...

→ Connaissez-vous des portraits de personnages célèbres ?

→ Connaissez-vous des portraits réalisés par des artistes célèbres ?

→...

Validation des représentations premières

→ Rechercher des définitions et des informations.

→ Consulter des dictionnaires, des livres, des revues, des documentaires et ouvrages divers (BCD de l'école, bibliothèque municipale...), Internet...

Portrait

→ **Représentation d'une personne, réelle ou fictive, à l'aide de procédés techniques variés : la peinture, le dessin, la gravure, la mosaïque, la sculpture, la photographie, la vidéo, l'écriture...**

→ **Représentation d'un point de vue physique et/ou psychologique**

→ **En peinture : genre artistique qui regroupe les représentations de personnes.**

**Pour les plus jeunes, l'adulte lit et explicite les définitions.*

Lors des recherches, il est intéressant de relever les mots de **vocabulaire** en lien avec le thème du « portrait » et éventuellement de les classer par la suite dans l'ordre alphabétique.

Par exemple (liste non exhaustive) :

→ Autoportrait : portrait d'un artiste par lui-même

→ Buste : partie du corps qui va de la tête à la ceinture.

→ Portraitiste : artiste spécialisé dans le portrait

→ Portraiturer : faire le portrait de quelqu'un

→ Portrait-robot : dessin du visage d'un individu effectué d'après la description de divers témoins

→ Portrait en pied : représentation d'une personne entière, de la tête aux pieds.

→ Portrait d'apparat : portrait officiel, de cérémonie, qui insiste sur la position sociale et le pouvoir de la personne (portraits royaux et de cours, de personnes appartenant à des classes sociales aisées)

→ Profil : personne vue de côté.

→ ...

1 - Collecter des images

➤ Rechercher, rassembler des portraits variés.

- ➔ Des reproductions d'œuvres d'art (dessins, peintures, pastels, sculptures, photographies) : photocopies en couleur (ou noir et blanc), posters, cartes postales, livres, magazines, revues...
- ➔ Des portraits photographiques des élèves
- ➔ Des portraits réalisés par les élèves (avec des moyens divers)

➤ Les différences et similitudes peuvent porter sur :

- les sujets : hommes, femmes, enfants, rois, nobles, paysans, artistes, autoportraits...
- les moyens et les procédés : des dessins, peintures, mosaïques, photographies, sculptures...
- les cadrages : en buste, à mi-corps, en demi-grandeur, en pied
- les postures : de profil, de face, de trois-quarts
- les types : individuel, en groupe...
- les fonctions : portrait funéraire, réaliste, d'apparat, psychologique.
- les périodes historiques
- les styles, mouvements et courants artistiques
- les lieux géographiques

Il est possible de choisir des représentations très variées (des sujets différents, des procédés divers...) ou de limiter les choix selon 1 ou 2 critères définis par rapport à un projet particulier (que des portraits peints, uniquement des enfants, seulement des œuvres du XIXe siècle...)

Portrait imaginaire réalisé par une élève.

Portrait de Jeanne Hébuterne par Amédéo Modigliani 1918

Jean II Le Bon Roi de France Artiste inconnu 1350

2 - Découvrir, regarder, étudier, comprendre, connaître des œuvres

- ➔ observer, regarder, repérer, détailler
- ➔ comparer, créer des liens, regrouper, associer, distinguer, opposer, trier, classer
- ➔ interroger, étudier, analyser, comprendre
- ➔ connaître, mémoriser

- Présenter une ou plusieurs images, sans commentaires.

Il est intéressant de proposer 2 ou 3 portraits en même temps, les comparaisons aidant à faire ressortir les particularités de chacun.

Toutes les informations (titre, nom de l'artiste, époque, les dimensions, origine, fonction, usage...) sont données après que les élèves se soient exprimés. Elles permettent de valider ou de modifier les hypothèses émises librement.

Il est possible de montrer les œuvres entièrement directement ou d'en découvrir des parties, des détails, petit à petit, à l'aide de caches. Cela permet de focaliser l'attention et l'observation de façon plus précise.

- Pour les plus jeunes :

Les élèves s'expriment spontanément : ils font des remarques, énumèrent, interprètent, formulent des hypothèses, se contredisent, disent ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent...
L'enseignant(e) gère la communication et prend des notes.

- Pour les plus grands, les échanges sont peu à peu « organisés ». Il s'agit alors de faire prendre conscience aux élèves des différentes approches possibles d'une œuvre, de leurs différences et de leur complémentarité :

- **approche sensible = ce que l'on ressent**
- **approche descriptive = ce que l'on voit**
- **approche interprétative = ce que l'on croit**
- **approche informative = ce que l'on sait**
(cette dernière conduit à des lectures d'informations données par l'enseignant ou recherchées par les élèves)

Napoléon 1er sur son trône impérial Ingres, 1806

• Découvrir et utiliser un vocabulaire spécifique pour parler des œuvres : portrait...

- en buste : jusqu'aux épaules
- à mi-corps : jusqu'à la taille
- en demi-grandeur : jusqu'aux cuisses
- en pied : la personne est entière, de la tête aux pieds
- d'apparat : portrait officiel, de cérémonie, qui insiste sur la position sociale et le pouvoir de la personne (portraits royaux et de cours, de personnes appartenant à des classes sociales aisées)
- de groupe : représentation d'une famille, de membres d'une corporation ou d'une confrérie, une réunion d'amis ou autres.

...

Quelques pistes pour relancer, compléter, guider l'observation et l'analyse des images

• Le «sujet» représenté

- Est-ce un portrait d'enfant, d'adulte, d'homme, de femme, de personne jeune ou âgée...?
- Peut-on savoir qui est cette personne ? Un roi, un artiste... (rechercher les indices signifiants) individuel, de plusieurs personnes (portrait de groupe) ?

▪ Les rapports et les écarts entre l'image et son modèle, entre la représentation et la réalité

- La personne est-elle représentée exactement comme elle est ? Est-ce un portrait réaliste ou interprétatif ?
- Quels sont les éléments qui ne sont pas réels : les formes, les couleurs, les proportions, la position...?
- Pourquoi l'artiste a-t-il choisi de reproduire ou non la réalité ?
- Que veut-il montrer de la personne à travers ces choix ?

▪ Le cadrage

- Que voit-on du personnage ?
- Est-ce un portrait en buste, à mi-corps, en mi-grandeur, en pied ?

▪ Les postures, les attitudes et les expressions

- Quelle est la position de la personne ? de son corps ? de son visage ?
- Est-elle représentée de face, de profil, de trois-quart, de dos ?
- Que fait-elle ? Est-elle immobile ou en action, en mouvement ?
- Quelle est la direction de son regard ?
- La position de ses mains ? Est-ce un détail signifiant ?
- A-t-elle une expression particulière ? A quoi le voit-on : son visage, son regard, son sourire...?

▪ Les accessoires

- Comment la personne est-elle habillée ?
- Les vêtements sont-ils représentés de façon détaillée ou sont-ils plutôt suggérés ? Ont-ils une signification particulière ?
- Y a-t-il des objets ? Lesquels ? Où sont-ils placés ?
- Ont-ils une signification particulière ?

▪ Le fond, le décor

- Que peut-on dire du fond ?
- Est-il neutre, uniforme ou la personne est-elle dans un décor ?
- Où est placée la personne par rapport au décor ?
- Est-ce un décor intérieur fermé, avec une ouverture (fenêtre) ou un paysage extérieur ?
- Quelle est la signification des éléments du décor ?

Le fond uni concentre l'attention sur le portrait.

Un décor intérieur donne des indications sur le milieu social, les activités de la personne.

Le paysage donne de la profondeur, indique parfois un attachement à un lieu particulier.

▪ Les procédés techniques

- Est-ce un portrait dessiné, gravé, peint, modelé, sculpté, photographié... ? Sur quoi ? Avec quoi ?
- Est-il réalisé à partir d'images, d'assemblage d'objets...?

▪ Les couleurs

- Y a-t-il beaucoup de couleurs ? Sont-elles réalistes ?
- Sont-elles en harmonie ou y a-t-il des contrastes forts ?

▪ Le noir et blanc

- Pourquoi le portrait est-il en noir et blanc ?

▪ La lumière

- L'artiste choisit la nature et la place de l'éclairage qui lui permet de modeler les reliefs, mettre en valeur certains détails, orienter le regard du spectateur.
- Y a-t-il une lumière particulière éclairant certains éléments plus que d'autres ?
- Quelle est la source de cette lumière : fenêtre, bougie, lampe...?

▪ L'atmosphère

- Quelle impression se dégage de ce portrait ?
- A-t-on la sensation que la personne est calme, paisible, sereine, grave, sérieuse, gaie, triste, malade, en colère...?
- A quoi cela est-il dû : au choix de la posture, de la situation, du décor, des couleurs, de la manière de peindre (rapidité d'exécution, violence de la touche, traces des gestes), des matières (empâtements), des matériaux...?

↑ Le Joueur de fifre
peinture
d'Édouard Manet, 1866

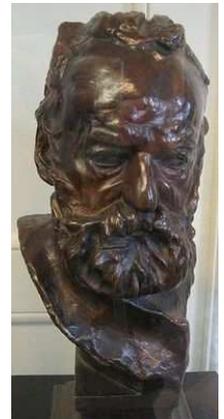

← Autoportrait
gravure
de Rembrandt, 1630

← La Joconde
peinture
de Léonard de Vinci
1503-1506

Victor Hugo
sculpture de Rodin, 1890

Sarah Bernhardt
portrait photographique
de Nadar, 1864

Rappel

- Les modèles peuvent être réels ou imaginaires.
- Le sujet peut être figuré en entier (portrait en pied), en buste ou seul son visage peut apparaître.
- L'attention peut être portée sur les traits physiques, sur l'expression de sentiments, l'attitude,
- la pose, l'action (sujet en train de sourire, pleurer, faire un clin d'oeil, une grimace, chanter, lire, danser...)

encre de chine
porte-plume et pinceaux

↳ Dessiner avec des outils et sur des supports variés.

- des personnes diverses ou toujours la même personne (ce qui permet de comparer les effets différents créés par les particularités de chaque outil ou support)
- avec des instruments différents (crayon de papier, stylo bille, feutre fin et/ou large, fusain, sanguine, pinceau fin et gouache noire ou encre de chine, porte-plume...)
- sur des supports de formes, de natures et de formats différents (papier blanc, de couleur, kraft, journal, calque, ardoise...)

encre de chine
pinceaux

feutre noir

portrait de profil
fusain

portrait en pied
fusain

portrait de face
fusain

Écoles Jean Jaurès, Suggères

- En variant les cadrages : uniquement le visage, portrait en buste, en pied, un détail en particulier (très gros plan)...

Portraits imaginaires et réalistes de musiciens et chanteurs.

Jeux avec des cadrages différents.

Dessins au feutre + encrage couleur des fonds ou de quelques formes.

Productions collectives réalisées dans le cadre des Francofolies de La Rochelle.

Écoles de Dompierre-sur-Mer et Louis Guillet, La Rochelle

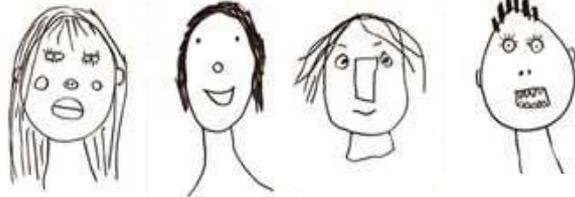
→ **Faire évoluer les premières productions**

→ Point de départ : « Donner forme à un portrait imaginaire en dessinant le visage d'une personne de votre choix (fille, garçon, femme, homme, jeune ou âgé...), en respectant la réalité (quelqu'un que l'on pourrait rencontrer dans la rue). »

→ Observer, comparer quelques premières productions, faire ressortir les ressemblances et les différences.

Par exemple :

- ▷ Tous ont représenté : le contour d'un visage, des yeux, un nez, une bouche, des cheveux
- ▷ Certains ont plus de détails : les 2 lèvres de la bouche et non un simple trait, les narines, les oreilles, les sourcils, les cils, le contour de l'œil, l'iris, la pupille...
- ▷ D'autres encore ont des accessoires : bijoux, lunettes...
- ▷ Les formes des bouches, des nez, des yeux sont différentes.
- ▷ Les cheveux courts, longs, raides, frisés, attachés, coiffés...
- ▷ Il y a des portraits de face et de profil.
- ▷ Les expressions : certains visages semblent calmes, joyeux, souriants, tristes... d'autres ont l'air méchants...

Dessins réalisés avec un feutre noir sur une feuille A5.

→ Faire comprendre que ces effets sont créés par le choix de formes et de leur positionnement (une ligne courbe pour les lèvres suggère un sourire alors qu'une ligne droite est moins expressive, des sourcils tombants donnent une impression de colère...)

→ **Prolongements possibles permettant d'enrichir les productions spontanées et les moyens d'expression des élèves.**

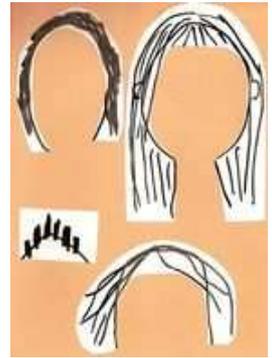
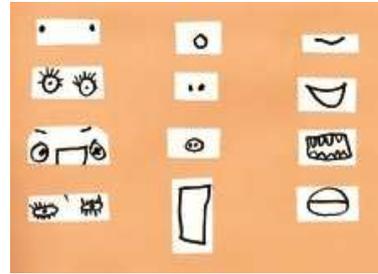
Dessiner de nouveaux portraits en :

- figurant le plus de détails possibles : les yeux avec le contour, l'iris et la pupille, les cils, les sourcils, les 2 lèvres de la bouche et non un simple trait, les narines, les oreilles...

- reprenant les idées des autres.

Possibilité de confectionner un « répertoire d'idées » en photocopiant quelques dessins différents, découpant les yeux, les nez, les bouches, les coiffures et en les collant sur des feuilles séparées.

Ce « dictionnaire » de formes est un outil de référence dans lequel les élèves peuvent puiser et qu'ils peuvent enrichir petit à petit.

- cherchant à s'approcher le plus possible de la réalité.

Il s'agit alors de passer par des dessins d'observation de quelques détails : les formes des yeux, des bouches, des nez...sur le visage d'un camarade ou sur des photographies, sur son propre visage à l'aide d'un miroir... et s'entraîner à les dessiner.

Les essais peuvent être faits, dans un premier temps sur l'ardoise, puis sur des feuilles.

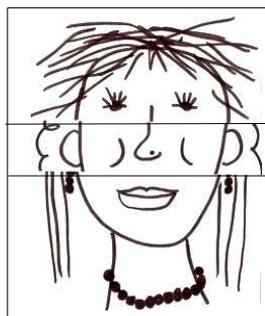
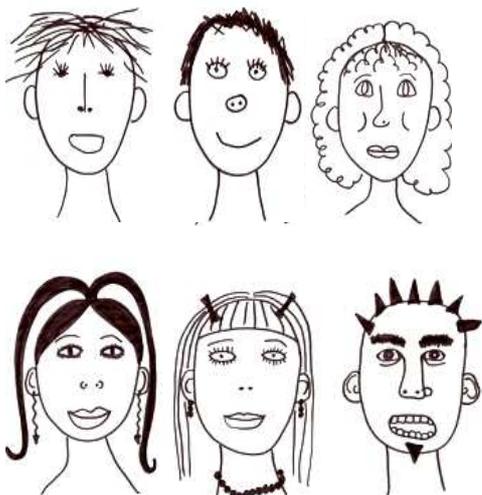
Il est également possible de décalquer des formes sur des photographies avant de les dessiner à main levée.

- portant son attention sur les expressions ou les émotions plus que sur les traits physiques. Il est alors possible de jouer avec la réalité et de déformer (agrandir, étirer...) certaines parties pour créer des effets en accord avec les intentions visées.

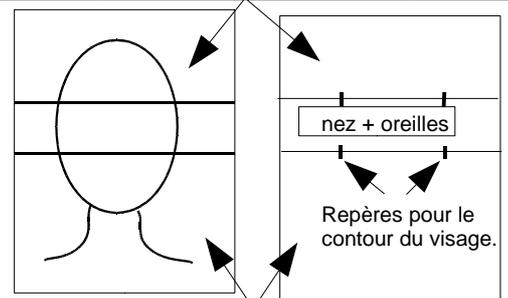
Portraits dessinés, découpés, combinés...

→ Afin que les parties des différents visages correspondent, il est nécessaire de donner des repères aux élèves à l'aide :

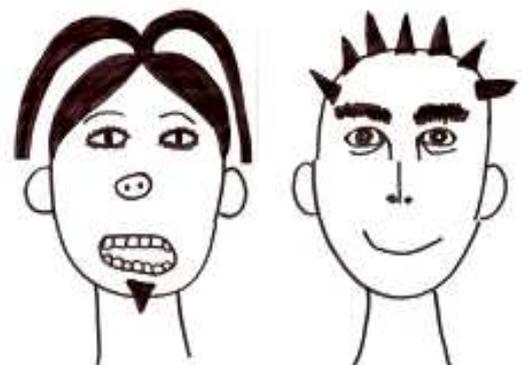
- d'une feuille avec un visage de base et des lignes délimitant les espaces, tracés au feutre noir, à placer sous le support (repères visibles par transparence)
- ou de lignes tracées directement sur le support (au crayon de papier).

yeux (ouverts, fermés, regard paisible, méchant, fatigué...), front, cheveux (coiffures diverses + accessoires)

bouche (fermée, ouverte, souriante, grimaçante...) menton, cou (+ accessoires)

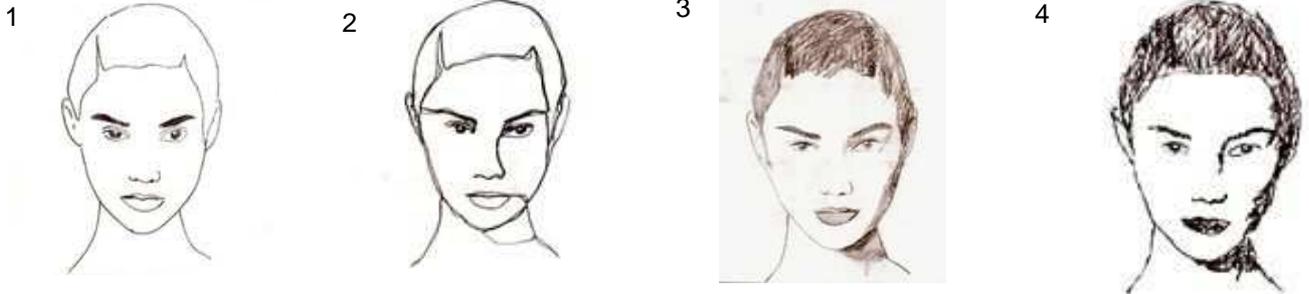
Si les raccords des cheveux posent problème aux élèves, il suffit de limiter les coiffures à la partie haute.

> **Portrait décalqués**

Ce travail peut permettre de se familiariser avec les formes d'un visage, d'approfondir le travail d'observation et d'obtenir des « modèles simplifiés » pour réaliser ensuite des dessins à main levée.

A partir de l'image d'une personne (une photographie ou une photocopie) décalquer en :

- ne relevant que les traits essentiels du visage, avec un outil plus ou moins fin (crayon de papier, stylo bille, feutre épais...) (1)
- sans lever l'outil, en traçant un trait continu sur lequel il est parfois nécessaire de repasser plusieurs fois (2)
- remplissant les zones de lumière et d'ombre pour faire ressortir les volumes (crayon de papier (3), stylo bille (4))

> **Portraits réalistes ou imaginaires en couleur**

Ajouter des couleurs avec des feutres, des encres, des craies grasses...

→ sur une photocopie en noir et blanc (1), sur un papier calque (2, 3, 4), sur un simple dessin

- en respectant des couleurs réelles : yeux bleus, marron, noirs, verts – cheveux blonds, noirs, roux...
- en jouant avec la réalité : yeux roses, violets, jaunes... cheveux bleus, violets... peau du visage bleue...

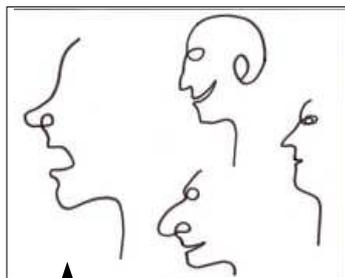
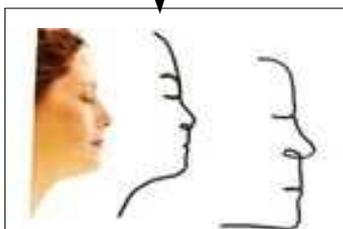
• **Portraits de face, de profil, de dos** (en fonction du niveau de classe).

Les profils

→ Observation d'un camarade, de photographies découpées dans les magazines, de dessins d'élèves.

- Décalquer des profils à partir de photographies puis les reproduire à main levée.
- Relever le contour de l'ombre projetée d'un camarade.
- Dessiner avec du fil de fer
- Possibilité de suivre un dessin si cela est trop difficile sans « modèle »
- Faire découvrir les œuvres d'Alexandre Calder.

Le premier profil est décalqué, le second est réalisé à main levée.

Des recherches de profils. Dessins à main levée.

Profils en fil de fer fixés sur un support en pâte à modeler recouvert de papier aluminium.

Portraits photocopiés transformés par ajout :

- de couleurs, à l'aide d'outils divers : craies grasses, feutres, peintures...

- d'éléments collés : laine, fourrure...

Un portrait :
- photocopié
- décalqué
- coloré.

Changement de fond et d'univers coloré.
Changement d'ambiance...

École Jean-Jaurès, Surgères

Portraits transformés par ajout de couleurs, appliquées directement sur une photocopie ou sur un dessin décalqué.

Peindre, dessiner, découper, déchirer, plier, enrouler...
Gouache, acrylique, encre, papiers et matériaux divers ...

et les portraits prennent forme...

Roi et reine souriants,
heureux d'être si bien encadrés...

Visages étonnés, en pleurs, tristes, joyeux...

École des Grandes Varennes, La Rochelle,
CLIS maternelle.

École Jean Jaurès, Surgères

Travailler à partir d'un portrait littéraire.

Le Buveur d'encre... (Éric Sanvoisin, Martin Matje, Nathan)

Il s'agit ici du portrait d'un personnage issu d'une histoire lue en classe. A partir de la description écrite les élèves ont donné forme au Buveur d'encre, à l'aide de moyens d'expression en relation avec le personnage (encre de chine, papier journal, blanc et noir).

Créer un portrait imaginaire et irréal à partir d'images de visages (photomontages)

Les images peuvent être :

- des dessins d'enfants photocopiés,
- des photocopies des portraits photographiques des élèves,
- des photocopies en noir et blanc de photographies de magazines,
- des photographies en couleur découpées dans des magazines.

Demander aux élèves comment ils feraient pour « créer un nouveau portrait à partir de plusieurs images ».

→ Lister les propositions au tableau : mélanger, supprimer, ajouter des éléments en découpant, déchirant, superposant...

→ Leur donner la possibilité d'en expérimenter au moins 2 différentes.

→ Prévoir des documents supplémentaires afin de gérer les différences de rythme (les plus rapides pourront en faire plus).

Cette phase d'échanges en début de travail permet de donner des idées à ceux qui n'en ont pas et de ne pas les laisser dans la difficulté.

Exemples de créations possibles

- Isoler des éléments de plusieurs têtes (yeux, nez, bouches, oreilles...) en les découpant, puis :

Proposition 1 : les coller sur un visage servant de support.

ATTENTION, ne pas se précipiter pour coller. Faire **plusieurs essais**. Disposer les éléments (yeux, nez, bouche) de différentes façons : rapprochés, espacés, droits ou en biais... **Constater et comparer les effets obtenus. Faire des choix en fonction d'une intention** (créer un visage qui fait rire, peur...) et coller.

Les productions ci-dessous ont été réalisées à partir de documents photocopiés : une « planche » d'éléments (nez, yeux, bouches) découpés dans des magazines et de la photographie d'un visage.

→ Il est possible de transformer une oeuvre d'art célèbre (la Joconde par exemple) ou une personne connue (chanteur, homme politique...)

→ Un travail de coloration avec des feutres ou des encres peut être envisagé dans un second temps, sans obligation.

• Les créations en couleur sont réalisées à partir d'images découpées dans les magazines.

**Selon le niveau de classe et les compétences des élèves les éléments peuvent être découpés par l'adulte.

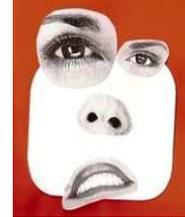
Créer un portrait imaginaire et irréel à partir de plusieurs images de visages (photomontages) - suite

→ Isoler des éléments de plusieurs têtes (yeux, nez, bouches, oreilles...) en les découpant, puis :

→ Proposition 2 :

- Dessiner et découper la forme d'un visage (rond, oval, carré, rectangulaire, triangulaire...) puis disposer les éléments pour donner forme à un visage.

ATTENTION, ne pas se précipiter pour fixer les éléments. Essayer diverses dispositions (éléments rapprochés, espacés, droits ou en biais...) en occupant l'espace du support de différentes façons. Constaté et comparer les effets obtenus. Faire des choix en fonction d'une intention (créer un visage qui fait rire, peur...) et coller.

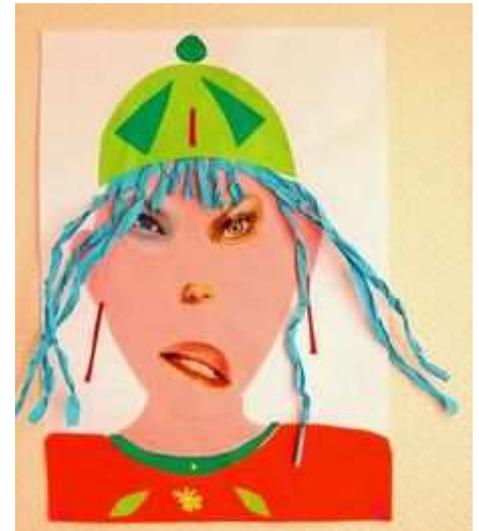

Le même support, les mêmes éléments et pourtant des visages bien différents...

→ Pour aller plus loin...

- coller ce visage sur une grande feuille et compléter le portrait avec des feutres, des craies, des encres, de la peinture, des papiers déchirés, découpés, pliés, froissés... de la laine, des tissus, des objets collés (boutons, perles...)
- possibilité d'ajouter des accessoires : chapeaux, bijoux, lunettes...

École élémentaire Paul Doumer, La Rochelle.

Portraits en volume

→ Donner forme à des visages en relief ou/et en 3D.

Travail autour

- > des **formes** : les reliefs et les creux d'un visage
 - portraits réels = en respectant les formes et proportions de la réalité
 - portraits irréels = en déformant certaines parties
 - = étirer, aplatis, creuser de façon exagérée...
 - = ajouter des éléments (un troisième œil, une deuxième bouche)...

Attention il faut reconnaître un « visage » (ou un corps), même s'il s'agit de portraits de créatures du futur !

- > des **expressions, des émotions**
un visage joyeux, triste, en colère, en pleurs...

- > des **actions**
une personne qui dort, qui fait un clin d'œil, qui louche, qui baille, qui chante, qui tire la langue, qui fait une grimace...

- > **en modelant** : de la pâte à modeler, de la terre, de la pâte à sel, de la pâte à papier...

École Condorcet, La Rochelle

- En recouvrant une structure de papier journal encollé puis peint (structure réalisée à partir de papier froissé, d'un ballon de baudruche, d'une forme en grillage...)

École Grandes Varennes, La Rochelle, CLIS maternelle

Créer à un portrait imaginaire en transformant une image de visages - suite

- Les images peuvent être des photographies de magazines, photocopies de photographies ou de dessins d'élèves.
- Découper ou déchirer une image en bandes ou en morceaux selon des lignes diverses (droites, obliques, ondulées...) puis : mélanger, assembler, juxtaposer, écarter, superposer, entrelacer, inverser...

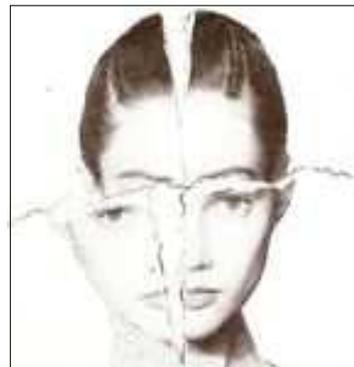
Visage découpé en bandes horizontales et verticales collées espacées.

La tête a ensuite été complétée en reliant les lignes et en remplissant les espaces, avec un crayon de papier pour le visage (traits et ombres) et un feutre noir pour les cheveux.

En étirant ainsi les formes, un nouveau portrait est créé.

Ici les actions sur le support permettent de déstructurer l'image et créer un sens plus symbolique. Par exemple, faire le portrait d'une personne qui se met souvent en colère, qui est mystérieuse, qui s'éparpille facilement dans la vie...

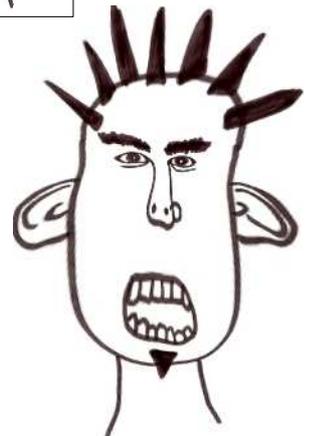
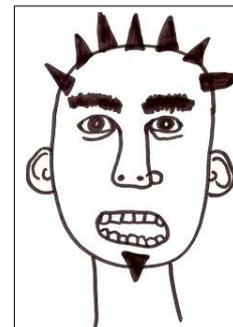

Créer un portrait imaginaire à l'aide de l'ordinateur

L'utilisation de logiciels de traitement d'images permet de créer et/ou manipuler des visages et donner forme à des portraits de personnes plus ou moins proches de la réalité :

→ à partir de photographies ou de dessins.

→ en jouant avec les formes et les couleurs : étirer, agrandir, rétrécir, ajouter, retirer, multiplier, isoler, copier, découper, coller, assembler, mélanger, combiner plusieurs images...

Les photographies peuvent être prises par l'adulte ou les élèves selon leur niveau de classe et leurs compétences.

Le travail peut être orienté vers plusieurs pistes de réflexion qui peuvent être expérimentées séparément ou conjointement.

Le sujet

→ portrait individuel ou de groupe

Jouer avec :

- les poses et les attitudes : de face, de profil, de trois-quart, de dos... la position du corps, de la tête, des mains...
- les expressions du visage : figée, sérieuse, solennelle, grave, neutre, calme, souriante, tourmentée, dramatique... le regard fixant le photographe ou fuyant...
- les positions statiques ou les actions : poser en train de lire, d'écrire...
- les accessoires : vêtements, drapés, chapeaux, bijoux... peuvent jouer un rôle signifiant
- l'arrière-plan : le fond neutre (focalisant l'attention sur le sujet) peut être uni ou coloré, clair ou foncé.
- le sujet peut être placé dans décor (trônant sur une estrade, assis dans un fauteuil, dans une bibliothèque...) ou devant un paysage (pouvant être ajouté par la suite (voir manipulations d'images))

Les conditions matérielles et les choix du photographe lors des prises de vue

▪ Prendre des photographies **posées ou prises sur le vif**.

▪ En **lumière naturelle ou artificielle**, à l'extérieur ou à l'intérieur.

→ Jouer avec des jeux de clairs-obscurs (contrastes entre les zones éclairées et les zones d'ombres) réalisés à l'aide d'une lampe de poche, dans une salle légèrement sombre. Selon l'orientation de la source lumineuse (de face, par dessous, par dessus, sur le côté, derrière...) le visage est modelé de façons différentes. Il est possible d'utiliser plusieurs lampes.

→ Les élèves travaillent par groupe, font des essais, constatent les effets obtenus (parties des visages qui ressortent, qui sont déformées par les ombres, visages rendus effrayants...) avant les prises de vue définitives (par eux ou par l'adulte).

▪ En variant le **cadrage et le point de vue**

→ réaliser des très gros plans, des gros plans, des plans américains, des plans d'ensemble... pour cadrer un détail, le visage, le buste, le sujet en pied,

→ varier la position du photographe par rapport au sujet pour obtenir des vues en plongée (par-dessus), en contre-plongée (par dessous), de niveau (même hauteur que le sujet). Observer et comparer les effets créés.

→ **La couleur, le noir et blanc, le sépia**

→ Choisir des couleurs en harmonie ou contrastées, au niveau des accessoires, du fond...

→ Utiliser l'ordinateur pour passer les photographies en couleurs en noir et blanc et/ou leur donner un aspect « vieilli » en sépia. Observer et comparer les effets produits par ces modifications.

▪ **Retravailler les photographies avec l'ordinateur**

→ Utiliser des logiciels de traitement d'images pour :

→ Cadrer : à partir d'une image en pied, resserrer le cadre pour avoir un portrait en buste, ne conserver que le visage.

→ Créer des fonds, des décors : découper le sujet, le copier et le coller sur une autre image servant de fond ou de décor.

▪ **Des exemples de portraits d'écoliers réalisés par des élèves de CE2-CM1-CM2** dans le cadre des projets

→ photographiques « Instants de vie à l'école » et « C'est mon école » proposés en Charente-Maritime.

<http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/spip.php?article824>

http://cddp17.crdp4-poitiers.org/c_mon_ecole/

- **Des références culturelles**

Les portraits réalisés par :

- Félix Nadar

- les photographes des studios d'Harcourt (nombreux portraits de personnalités célèbres)

- les photographes humanistes : Robert Doisneau, Édouard Boubat, Willy Ronis, Sabine Weiss..

Arts visuels : portrait de groupe

De la *photo de classe traditionnelle...* à nos *photos de classe...*

- Point de départ : un événement connu et vécu par les enfants chaque année, la traditionnelle venue du photographe

→ **Collecter des photos de classe des années précédentes.**

- Réaliser un mur d'images en affichant des photos de la classe.
- Les documents seront ensuite rangés dans un classeur collectif (photocopier, scanner les originaux) laissé à disposition des élèves.

→ **Regarder, observer, comparer, décrire, analyser.**

Observations concernant les « modèles », c'est-à-dire les élèves :

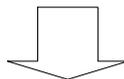
- « Nous avons changé, grandi. »
- « Certains élèves sont partis, d'autres sont arrivés. »
- « Ce jour-là on s'habille très bien »

Pour les images, les photos, faire ressortir et lister les constantes et les variations :

- la place de chacun : les plus petits devant, ceux du premier rang sont assis... les adultes sont sur les côtés ou derrière.
- les positions et attitudes : les enfants sont de face ou de 3/4. On leur demande de se tenir « bien droits », d'être « sérieux », « souriant(e)s », de dire « ouistiti...! »..
- les accessoires : par exemple l'ardoise sur laquelle sont notés le niveau de la classe, l'année...
- le lieu : à l'école, à l'extérieur, dans la cour, sous le préau, à l'intérieur, dans la salle de jeu...
- le cadrage, le point de vue (où est placé le photographe? face au groupe)

• **Les photos de classe des parents et grands-parents** (liens avec le temps qui passe et l'histoire).

- Comparer les photos de classe des enfants avec celles de leurs parents, de leurs grands-parents et lister les ressemblances et différences : séparation filles, garçons, tabliers...

Proposition / projet de création

- Réaliser un album et /ou une exposition de photos de classe originales, surprenantes qui étonneront ceux qui vont les découvrir, les regarder.

- Comment faire ?
- Quels moyens propres aux arts visuels utiliser ?

- Pour créer des photos de classe il faut un ou des appareils photographiques numériques.
- Les clichés seront pris par l'adulte ou un enfant (selon les compétences des élèves des grands niveaux) en fonction des indications et intentions explicitées par le groupe classe.
- Pour créer des photographies « surprenantes », il faut jouer avec les « traditions » et prendre le contre-pied des « règles ».
- Les matériaux sont les corps des élèves. Il s'agit de créer des installations humaines et des « performances ».
- La recherche des idées peut se faire avec l'ensemble des élèves ou des concertations en petits groupes peuvent être organisées. Les diverses propositions sont listées, étudiées, discutées et certaines sont, par la suite, mises en forme.

Des pistes « possibles » sont indiquées page suivante.

les « modè les »

les attitudes

- postures diverses : bras levés, enfants recroquevillés, penchés...
- les yeux fermés
- en colère, boudeurs (non souriants)
- têtes baissées, têtes en l'air
- langue tirée, grimaces variées ...
- en mouvement (bouger la tête, les bras, se balancer doucement...)

les accessoires, les vêtements...

- élèves maquillés,
- masqués,
- cachés sous un tissu,
- tous les enfants habillés en bleu, puis en rouge un autre jour... en jaune...
- tous les élèves en pyjama
- tous les élèves avec un chapeau (bonnet, casquette...)
- déguisés...

Possibilité de remplacer les élèves par des **objets symboliques**

- les chaises
- les cartables
- les stylos
- les chaussures
- les manteaux
- un objet fétiche
- Une pancarte sur laquelle est noté le prénom, le nom, les initiales (travail sur la calligraphie, collage de lettres découpées, travail à l'ordinateur)

les positions des enfants

- tous de dos, de profil (tous profil droit / tous profil gauche)
- les filles de dos et les garçons de face
- tous de profil (tous profil droit / tous profil gauche)
- les filles de profil droit, les garçons de profil gauche...
- de profil droit ou gauche au choix des enfants
- certains de dos, d'autres de face, d'autres de profil... au choix
- les grands devant les petits...

créer des images des photos de classe surprenantes des portraits de groupe non conventionnels

en « jouant » avec, en faisant varier ...

l'ardoise (le titre)

- Tenue à l'envers
- Texte illisible : mal écrit, écrit très petit

Que marque-t-on sur l'ardoise ?

- Coucou c'est nous!
- classe terrible
- classe drôle

Selon les attitudes choisies

- Classe... en colère, drôle, triste, terrible
- Classe... de boudeurs, de tête en l'air, d'agités...

Selon les accessoires

- Classe fatiguée (en pyjama)
- Chapeau la classe !

Situer dans le temps

- Aujourd'hui
- Cette année
- Ici et maintenant
- Ce matin, cet après-midi

le photographe

Le cadrage = la portion de motif comprise dans le viseur

Prendre la photo :

- En coupant les pieds, les têtes, les enfants placés sur les côtés...
- de très loin (enfants non reconnaissables)
- de très près (on ne voit que l'ardoise et les mains de l'enfant qui la tient...)

Le point de vue / déterminé par la position de l'appareil par rapport au motif

Prendre la photo :

- d'en haut d'un escabeau, de la fenêtre du premier étage...(vue élevée / plongée)
- en étant couché par terre, accroupi, à genou (vue surbaissée, contre-plongée)
- sur le côté (les enfants regardant devant)

Le réglage de l'appareil

Prendre des photos

- floues,
- à contre jour...

Réaliser un album de photos « ratées »

Récupérer dans les familles les photos aux cadrages insolites (personnes sans tête, hors cadre..), les « bougés »... photocopier, scanner les originaux à rendre

Organiser une exposition pour présenter et valoriser les créations.

• Où ?

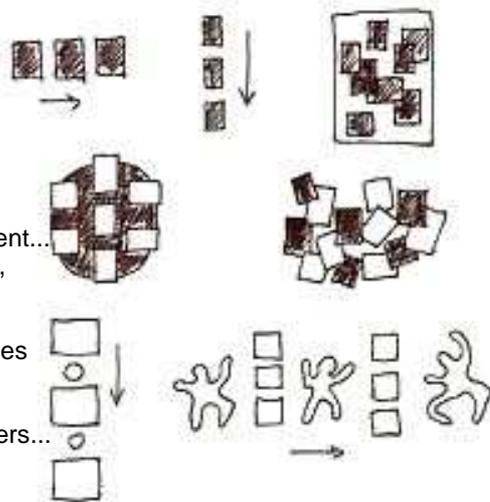
Le choix d'un ou de plusieurs lieux : dans la classe, les couloirs, le hall d'entrée de l'école, une salle commune (bibliothèque, salle d'évolution), à l'extérieur de l'école, dans un lieu public (bibliothèque municipale, salle des fêtes...).

• Quand ?

Déterminer la date du début de l'événement et sa durée. Prévoir les temps d'installation et de rangement.

• Comment ? (liste non exhaustive de possibilités)

- Étudier les lieux : les dimensions, les supports envisageables (murs, tables, grilles, plafonds...), les ouvertures, la lumière, les accès.
- Fixer les productions sur les murs, des grands cartons, des grilles, les poser sur des tables, des bancs, le sol... les suspendre au plafond...
- Présenter les créations individuelles côte à côte, les aligner (horizontalement, verticalement, selon des lignes ondulantes...), les positionner droites ou inclinées, les juxtaposer, les superposer légèrement...
- Les regrouper selon le thème (portraits de face, de profil, en buste, en pied, le support (même forme, même format, même nature...), créer des harmonies ou des contrastes en fonction des couleurs...
- Jouer avec des alternances : portrait en pied-en buste, de femmes-d'hommes créations en couleur-en noir et blanc, petit format-grand format, format carré-format rectangulaire, géométrique ou irrégulier...
- Isoler certaines productions, en associer deux ou trois, organiser des damiers...
- Pour les productions en volume possibilité de prévoir des socles, des « vitrines » (boîtes en plastique transparent).
- Si un diaporama ou une vidéo ont été réalisés, prévoir le matériel nécessaire à la projection.

• Quoi ?

- Exposer les productions finales mais également les essais et recherches. Combien ? Des choix sont parfois nécessaires en fonction des lieux.
- Afficher aussi des documents permettant aux visiteurs de comprendre les différentes étapes du projet et les démarches explorées. Par exemple : des photos prises lors des ateliers, des écrits courts (légendes des photographies, textes descriptifs, informatifs, commentaires personnels), des croquis explicatifs...

• Informer

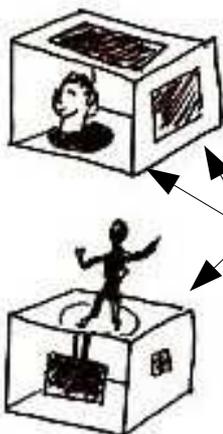
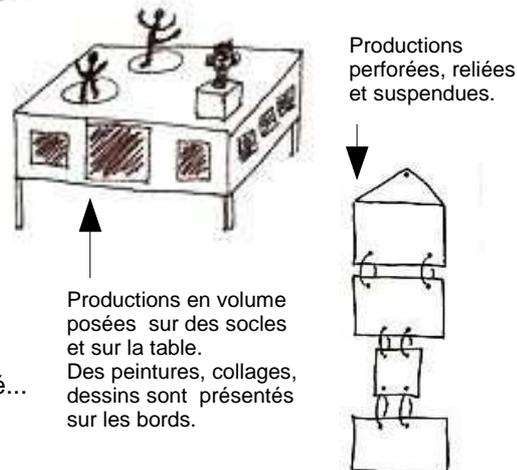
- Réaliser des affiches, des cartons individuels d'invitation... en parler.
- Indiquer les éléments nécessaires : thème, dates, horaires, lieu(x), public concerné...

• Le temps des visites

- Les élèves peuvent, selon les horaires, jouer le rôle de guides expliquant, commentant, répondant aux questions.
- Des photographies peuvent être prises et ajoutées au « livre d'or », à la suite des commentaires, afin de garder des traces de l'événement.

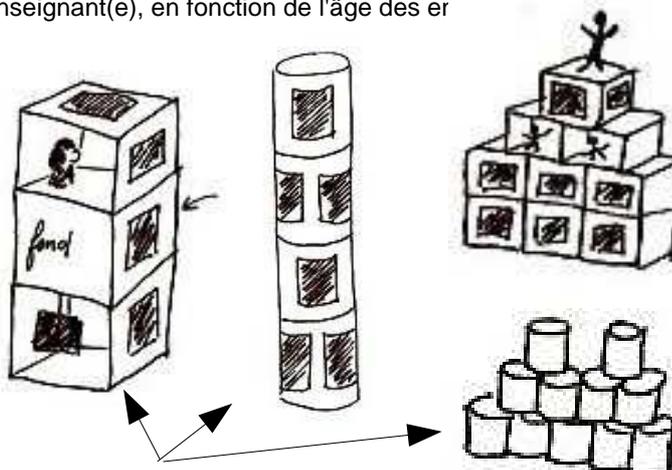
• Le « livre d'or »

- Afin de recueillir les impressions, les ressentis des visiteurs, laisser à disposition un livre, un stylo et un texte explicatif (par exemple « Ce livre est à votre disposition pour noter vos impressions. Merci d'écrire lisiblement afin que les enfants puissent vous relire. »)
- Les commentaires sont ensuite lus en classe par les élèves ou l'enseignant(e), en fonction de l'âge des enfants.

Des boîtes, en carton, en plastique ou de conserve (grands formats récupérés à la cantine) permettent de présenter les créations de façons diverses.

- Elles peuvent servir de :
- support : productions fixées sur les faces extérieures.
 - contenant : productions posées ou suspendues à l'intérieur.
 - socle : productions posées dessus
 - vitrine : pour les boîtes transparentes.

Des colonnes et/ou des « murs », de formes et dimensions variées peuvent être organisés en les empilant.

Bibliographie

▪ **Des ouvrages pédagogiques**

- GUITTON Michèle. *Arts visuels & portraits*. – Poitiers, Sceren CRDP Poitou-Charentes, s.d. – (Arts visuels &)
- DOUMENC Elisabeth. *La déformation du portrait*. – Paris, Hachette éducation, 2002. – Pas à pas en arts plastiques cycle 3
- DOUMENC Elisabeth. *Des corps en volume*. – Paris, Hachette éducation, 2002. – Pas à pas en arts plastiques cycle 3
- *Le Portrait*, revue Dada, n°69, 2000
- *L'autoportrait*, revue Dada, n°100, 2004
- *Le Portrait*, L'atelier des images, n°10, 1998

▪ **Des valises**

- Les Arts décollent : cycle 1 , 3- 6 ans, Dominique Blanc, Michel Deschamps, Christiane Olivier Hazan, 1998
- Les Arts décollent : cycles 2 et 3, 6 - 10 ans, Dominique Blanc, Michel Deschamps, Christiane Olivier, Hazan, 1998

▪ **Des références culturelles**

- *Les portraits*. – Paris, Gallimard, 1993. – Mes premières découvertes de l'art
- *Les visages*. – Paris, Nathan, 1999. – Tralal'art
- HARCOURT Claire d'. *Des larmes aux rires : les émotions et les sentiments dans l'art*. – Paris, Seuil, Le Funambule, 2006.

▪ **Un album**

- ALEMAGNA Béatrice. *Portraits*. – Paris, Seuil, CIELJ, 2003

Sitographie

- Un **dossier de la BNF** (Bibliothèque nationale de France) apportant de nombreuses connaissances et proposant des pistes pédagogiques aux enseignants : <http://classes.bnf.fr/portrait/index.htm>
- Des définitions et précisions sur différents types de portraits : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Portrait>
- Des définitions **des genres en peinture**, dont les autoportraits et les portraits : http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/experience/doc/re_genres.pdf
- Des **projets menés dans des classes maternelles et élémentaires** de la Ville de Mulhouse <http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/experience/portraits/index.htm>