

Collage et Arts visuels

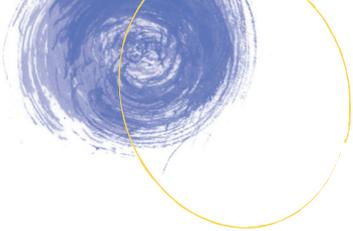
MS

Élisabeth Grimault

Sommaire

Préambule	3
Les objectifs	3
La démarche	4
La technique du collage au cœur de l'ouvrage	5
Organisation de l'ouvrage	7
Les arts visuels en moyenne section	7
Collage de différents papiers à partir de...	
1. <i>Platform of Venus</i> de Ricki Mountain	8
2. <i>Sans titre</i> de Jo Delahaut (1987)	10
3. <i>Color Arcs in Four Directions</i> de Sol Lewitt (1999)	12
4. <i>Crystal Breezes</i> de Natasha Wescoat	14
5. <i>Sans Titre IV</i> de Daniel Dezeuze (2000)	16
6. <i>La Vie est une plage II</i> de Mary Calkins	18
7. <i>Études de couleurs</i> de Vassily Kandinsky	20
8. <i>La Nuit étoilée</i> de Vincent Van Gogh (1888)	22
9. <i>Opposition of lines : Red and Yellow</i> de Piet Mondrian (1937)	24
10. <i>Jardin à Giverny</i> de Claude Monet (1895)	26
11. <i>Quadrate Schwarz rost blau</i> de Juergen Freund	28
Découpage et collage à partir de...	
1. <i>Rotations II</i> d'Esther Wragg	30
2. <i>La Vague</i> de Henri Matisse (1952)	32
3. <i>Pensando a te</i> d'Alberto Cont (2003/2004)	34
4. <i>Sunset (pink)</i> d'Andy Warhol (1972)	36
5. <i>Irregular Form</i> de Sol Lewitt	38
6. <i>Éléments végétaux</i> de Henri Matisse (1947)	40
7. <i>Female Fashion Figure with Flowers and Plants</i> d'Andy Warhol (1960)	42
Collage et effets de matière à partir de...	
1. <i>Triangle</i> de Sol Lewitt (1980)	44
2. <i>Le Poisson doré</i> de Paul Klee	46
3. <i>Candy Spots</i> d'Aurora Bright	48
4. <i>Branches d'amandier en fleurs,</i> <i>Saint-Rémy (brun roux)</i> de Vincent Van Gogh (vers 1890)	50
5. <i>Au lit</i> d'Édouard Vuillard (1891)	52
6. <i>La Clownesse Cha-U-Ko</i> de Henri de Toulouse-Lautrec (1895)	54
7. <i>Rose et Bleu</i> ou <i>Les Demoiselles de Cahen d'Anvers</i> d'Auguste Renoir (1881)	56
8. <i>Rosiers sous les arbres</i> de Gustav Klimt (1905)	58
9. <i>Jardin d'Automne</i> de Vincent Van Gogh	60
10. <i>L'Été</i> de Giuseppe Arcimboldo (vers 1562)	62

Préambule

Les **arts visuels** se définissent comme étant des arts produisant des objets perçus essentiellement par l'œil. La notion englobe les arts plastiques traditionnels auxquels s'ajoutent les techniques nouvelles : la photographie, le cinéma, l'art vidéo, l'art numérique, les arts décoratifs et les arts appliqués et l'architecture. Dans cet ouvrage, les activités portent essentiellement sur les arts plastiques.

Enseigner les arts visuels à l'école maternelle permet d'ouvrir les enfants sur le monde.

Les arts visuels sont au cœur de l'éducation artistique qui a pour objectifs d'enrichir les capacités d'expression et la sensibilité de l'enfant en alliant la **rencontre d'œuvres d'arts** et une **pratique créative** basée sur un travail sur les différentes techniques et actions plastiques.

Rencontrer des œuvres d'artistes

Rares sont les enfants qui ont une culture artistique, qui sont allés dans un musée ou qui ont eu accès à des œuvres d'artistes en feuilletant des livres d'art. Il appartient donc à l'école de combler ce manque.

Par des contacts nombreux et variés avec des œuvres d'art, l'enfant enrichit son imaginaire et sa créativité, développe et affine sa sensibilité, éduque son regard. Ces rencontres lui procurent ainsi un premier accès à la culture et au patrimoine.

À partir de l'analyse d'œuvres sélectionnées, l'enseignant tend à susciter le **désir de création** chez l'enfant.

Pratiquer les arts visuels

La pratique des arts visuels s'appuie sur le désir que l'enfant a de regarder, de toucher, de faire. Quelques enfants seulement ont déjà manipulé un pinceau, de la peinture, une paire de ciseaux avant d'arriver à l'école. Tout au long du cycle 1, l'enseignant cherchera alors à développer les capacités de chaque enfant, en provoquant la curiosité, en suscitant le désir de création, en éveillant les sens.

La démarche alliant confrontation et pratique est bénéfique pour tous les enfants : elle favorise à la fois leur enrichissement culturel et leur éducation artistique, tout en leur permettant de développer des techniques, des habiletés...

Ainsi l'école permet à tous – quelles que soient leur origine,

leur culture, leur histoire – de s'exprimer librement et individuellement, d'être mis sur les chemins de la création et d'avoir accès à un patrimoine culturel le plus étendu et varié possible. Les programmes officiels de 2008 vont dans ce sens : dans le domaine « **Percevoir, sentir, imaginer, créer** », ils stipulent que l'école maternelle doit proposer : « une première sensibilisation artistique ». Il est précisé également que « les activités visuelles et tactiles sollicitent [l']imagination [de l'enfant] et enrichissent ses connaissances et ses capacités d'expression ; elles contribuent à [le] familiariser [...] avec des formes d'expression artistique [...] variées... 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 en utilisant peinture, papiers collés, collage en relief, assemblage, modelage... Dans ce contexte, l'enseignant aide les enfants à exprimer ce qu'ils perçoivent [...] il les conduit à utiliser, pour ce faire un vocabulaire adapté...¹ ».

Cet ouvrage vise à sensibiliser les enfants à une connaissance et une pratique des arts visuels, à travers une démarche simple et facilement transposable dans sa classe.

Les objectifs

L'ouvrage repose sur une pratique des arts visuels qui permet à l'enfant d'atteindre différents objectifs conformément aux programmes de 2008 :

- s'ouvrir sur le monde ;
- découvrir toutes sortes d'expression plastique ;
- éduquer son regard en le confrontant à des œuvres diverses et variées ;
- porter un œil averti et critique sur une œuvre ;
- avoir envie de créer ;
- avoir les moyens de pratiquer ;
- expérimenter différentes techniques ;
- adapter son geste aux contraintes matérielles ;
- rentrer dans un processus personnel de création.

1. *Qu'apprend-on à l'école maternelle ? Les nouveaux programmes 2008-2009*, Paris, Scéren/CNDP, 2008, pp. 45-46.

La démarche

La pratique des arts visuels présentée dans ce livre s'appuie sur deux étapes :

Première étape : analyse de l'œuvre

Les œuvres présentées dans cet ouvrage sont diverses et variées. Elles appartiennent majoritairement aux ^{xix}^e et ^{xx}^e siècles, car ces périodes sont accessibles aux enfants de cycle 1. Elles ont été choisies car elles sont exploitables du fait de leur sujet, leur composition, leurs couleurs, leurs formes, etc.

Il peut y avoir plusieurs œuvres d'un même peintre afin que l'enfant puisse reconnaître les procédés de ce dernier, se souvenir de son nom et identifier plusieurs de ses œuvres.

Quelques œuvres très célèbres sont revisitées comme, par exemple :

- en petite section : *La Pie* de Claude Monet ;
- en moyenne section : *La Nuit Étoilée* de Vincent Van Gogh ;
- en grande section : *Paul en Arlequin* de Pablo Picasso.

Beaucoup d'autres sont moins connues et ont été retenues pour leur originalité. La nature des tableaux est également un critère de sélection : à la fin du cycle 1, l'enfant est capable de différencier un paysage d'une nature morte, un portrait d'un auto-portrait, une œuvre figurative d'une œuvre abstraite.

L'enseignant présente les œuvres aux enfants, à l'aide de reproductions papier ou vidéoprojetées. Les enfants font une première lecture de l'œuvre proposée, l'enseignant leur laissant la possibilité de s'exprimer librement. Ils sont alors dans la description. Les couleurs, le sujet, quelques éléments retiennent leur attention. Puis le maître analyse l'œuvre en s'appuyant si possible sur les remarques des enfants. Il leur apprend à poser le regard et à mieux voir les **éléments divers**, les **couleurs** utilisées, les **formes**, la **matière**, le **procédé**, la **composition** du tableau, l'**ambiance** qui s'en dégage, le **thème** retenu ou le sujet.

Il fait ressortir ce qui sera exploité au cours de la séance : une **nuance** de couleur, une **forme**, un **détail**, une **technique**, un **thème**, une **atmosphère**, etc.

Il donne le titre et cite l'artiste en évoquant la vie de celui-ci s'il le juge nécessaire : la vie tumultueuse de Vincent Van Gogh, la fin de vie de Claude Monet pratiquement aveugle intéressent beaucoup les enfants.

Il raconte également l'histoire du tableau, celle des personnages peints, le lien qui les unit au peintre, etc.

Seconde étape : approche créatrice

L'enseignant invite les enfants à revisiter ces œuvres pour les exploiter.

Il les amène à considérer l'œuvre comme un point de départ pour l'apprentissage d'**éléments de formulation plastique** tels que la couleur, les formes, la matière, la composition, etc. Chaque enfant explore ces différents éléments en les combinant avec des actions comme peindre, coller, frotter, associer, agrandir,

vaporiser, etc. L'enseignant adapte les techniques utilisées aux compétences de l'enfant.

L'idée n'est pas de produire « à la manière de » mais de créer « à partir de » en **changeant** d'outil, de support, de format, de technique, de matière ou en **reprenant** un élément, en le **répétant**, en l'**agrandissant**, etc., tout en **s'inspirant ou non** des procédés de l'artiste comme, par exemple, créer des fleurs avec des languettes de papier de couleur à partir des *Tournesols* de Vincent Van Gogh ou bien inventer un oiseau en collant des plumes et du papier de soie à partir des *Dindons* de Claude Monet.

Cette démarche présente de nombreux intérêts :

Pour l'enfant

- Elle développe son imagination et sa sensibilité en lui ouvrant les portes du monde des arts visuels.
- Elle lui donne l'occasion de découvrir et de s'exercer à des pratiques multiples pour enrichir ses capacités.
- Elle augmente son plaisir de créer.
- Elle lui procure les moyens de pratiquer et de produire des œuvres originales à partir :
 - d'un travail sur la **couleur** : reconnaître les couleurs, les nommer, approcher leur séparation (*chaudes/froides*), apprendre à les fabriquer, etc. ;
 - d'une réflexion sur les **formes** : identifier les diverses lignes, les ronds, etc. ;
 - d'une analyse de la **composition** du tableau : repérer un positionnement vertical, horizontal, etc. ;
 - de **supports** variés : papier, tissu, carton, etc. ;
 - de **formats** différents : passer d'un rectangle à un triangle, d'un grand rond à plusieurs petits ronds, etc. ;
 - d'une nouvelle **technique** : le monotype (*procédé d'impression artistique consistant à reporter une peinture par pression sur une feuille de papier*), l'impression, le pochage, le découpage, etc. ;
 - d'une **action** différente : tamponner, frotter, gratter, vaporiser, etc. ;
 - de nouveaux **outils** : la main, le doigt, le peigne, la brosse à dents, la paille, etc.
- Elle enrichit son lexique en le faisant utiliser un **vocabulaire** approprié : identifier la palette des couleurs, mettre des gestes plastiques en mots (verbes d'action tels que *froisser, imprimer, bouchonner...*), etc.

Pour l'enseignant

- Cette démarche lui procure une diversité de sujets et de techniques.
- Elle lui permet de proposer un matériel, des outils, des démarches multiples.
- Elle lui accorde toute liberté pour adapter le matériel, les supports, les tâches aux compétences des enfants concernés.
- Elle lui donne l'occasion de laisser libre cours à son imagination pour créer des situations permettant à l'enfant d'avancer vers un processus de création personnel.
- Elle contribue à faire évoluer et progresser les enfants en respectant le rythme et la dynamique de chacun.

Cet enfant manipule la couleur en soufflant avec une paille.

Celui-ci a froissé du papier.

Ici, l'enfant colle du tissu avant de le peindre.

Cet autre se sert de sa main comme gabarit.

La technique du collage au cœur de l'ouvrage

La technique du collage est utilisée de manière récurrente, associée ou non à d'autres procédés. C'est l'une des premières techniques enseignées et ce, dès la première année du cycle 1. Elle ne requiert pas de compétences spécifiques ni de dons particuliers. Elle permet aux enfants de s'exprimer sans erreur de manipulations, d'outils ou de matériaux et pallie les gestes encore malhabiles.

Le collage répond cependant à certaines règles qu'il convient de respecter pour optimiser les résultats.

Un enfant de trois ans est apte à comprendre les gestes simples mais concrets qui mènent à la maîtrise de cette activité.

La technique du collage maîtrisée, l'enfant prend du plaisir à coller tout au long du cycle 1. Il développe ainsi des sensations tactiles grâce aux différents éléments que le maître lui propose de coller : papiers aux touchers variés, tissus, bois, graines, coton, etc. Il affine la motricité de ses mains et de ses doigts en collant des éléments de plus en plus petits.

Il élargit considérablement sa palette en créant avec des papiers de couleurs multiples et nuancées.

Il obtient un résultat propre qui le conforte dans son processus de création.

La technique du collage

L'enfant doit impérativement :

- tenir correctement le pinceau (*de la même façon qu'un outil scripteur*), c'est-à-dire pincé fermement entre le pouce et l'index, le majeur étant placé sous le pinceau pour empêcher ce dernier de glisser. Les deux autres doigts sont repliés au niveau de l'articulation principale ;

Bonne préhension du pinceau.

Mauvaise préhension du pinceau : à corriger impérativement.

Jardin à Giverny de Claude Monet (1895)

Présentation de l'œuvre

Intérêts pédagogiques de l'œuvre

- Le peintre est connu et ses œuvres appartiennent au patrimoine culturel mondial.
- La palette de couleurs est riche.
- L'ensemble est lumineux.
- Le sujet est exploitable.

Lecture de l'œuvre

- Le maître présente l'œuvre aux enfants et les laisse s'exprimer avant d'en donner le titre et de citer l'auteur : Claude Monet est un artiste peintre français né en 1840. Lié au mouvement impressionniste, il peint des paysages et réalise de nombreux portraits. Il meurt à Giverny en 1926. L'œuvre fait partie de toute une série de jardins peints par l'artiste.

Analyse de l'œuvre

- L'enseignant analyse l'œuvre avec les enfants :
 - il met l'accent sur la richesse et l'étendue de la palette de couleurs ;
 - il insiste sur l'abondance de fleurs dans ce jardin ;
 - il souligne l'aspect nébuleux de l'œuvre ;
 - il pointe certaines fleurs reconnaissables ;
 - il note la présence d'un personnage ;
 - il situe le tableau dans une époque grâce aux vêtements de ce dernier.

Démarche créatrice

Objectifs

- S'intéresser à une œuvre d'artiste.
- Développer la motricité fine en adaptant son geste aux contraintes matérielles.
- Tirer parti des ressources expressives d'un matériau donné.

Moyens mis en œuvre

Matériel

- Un demi-rond en papier dessin blanc de 180 g, de 30 cm de diamètre.

- Des encres de différents verts et bleus.
- Des pinces.
- Des petites gommettes, un feutre vert.
- Des fleurs découpées dans des publicités de jardinage à partir desquelles l'enseignant a extrait des triangles d'environ 3 cm de côté.
- Des morceaux de 2,5 cm sur 1 cm de verdure découpés dans des magazines.
- De la colle bleue, un pinceau.

Organisation pédagogique

Groupe de 6 à 8 enfants.

Déroulement

Une séance de 25 à 30 min.

Tâche de l'enfant

Créer un jardin en collant des petits éléments découpés dans des magazines sur une demi-feuille ronde peinte à l'encre.

Consignes

1. Choisis une couleur d'encre et peins le demi-rond. Mélange les encres si tu le souhaites.
2. Choisis des petits morceaux de papier vert et colle-les dans le bas de la feuille.
3. Choisis des gommettes et colle-les sur la feuille. Attention, elles ne doivent pas se toucher !
4. Choisis des triangles et colle-les autour des gommettes pour faire les pétales.
5. Trace les tiges et les feuilles des fleurs avec un feutre vert.

Rôle du maître

- Prévoir suffisamment de morceaux de papier à coller et dans une gamme de couleurs étendue pour favoriser la création enfantine.
- Veiller au bon déroulement des différentes étapes en répétant les consignes si nécessaire.

Prolongement

Présenter d'autres œuvres de Claude Monet, ainsi que *Le Jardin de Daubigny* (1890) de Vincent Van Gogh et *Meadows with poppies* de Gustav Klimt.

Processus de création

1 L'enfant a choisi une nuance de bleu et commence à l'appliquer sur le demi-rond de papier blanc.

2 Dans cet exemple, l'enfant a appliqué les différentes encres de façon indépendante. Il n'a pas mélangé les couleurs.

3 Cet enfant colle dans le bas de la feuille des petites languettes de papier découpées dans des magazines.

4 Après avoir disposé des gommettes, l'enfant colle des triangles de papier tout autour pour faire les pétales.

5 Puis il trace avec un feutre vert les tiges et les feuilles des fleurs.

6 Il a choisi des tons roses et violets pour créer les fleurs du « jardin ».