

La démarche de création et le langage pour préparer la semaine de la maternelle : “Les mille et une parures”

Fatiha INZA, Inspectrice des Tuamotu Gambier
Mission maternelle Polynésie 2023

Objectifs de cette formation

- ❑ Comprendre les liens et les différences entre dessin, graphisme et écriture.
- ❑ S'approprier, par la pratique, quelques étapes de la démarche d'apprentissage de création à partir des motifs graphiques
- ❑ Préparer les différentes étapes d'une séance pour sa classe.
- ❑ Oral: expliquer ou décrire une expérience dans un oral compréhensible avec un vocabulaire précis.

-
- Les attentes des enseignants

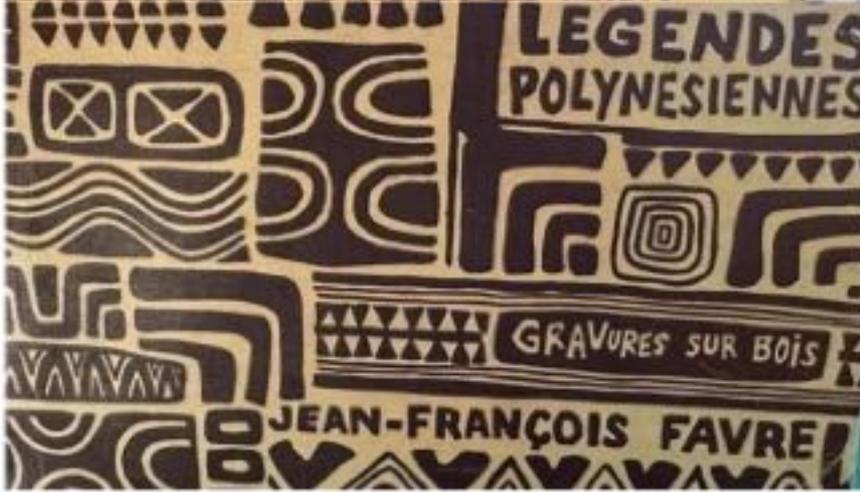
Mise en situation: prendre 2 verbes plastiques isoler et accumuler

Usage du cache et des matériaux au choix

Les verbes plastiques pour développer la démarche de création

Utiliser les verbes d'action pour permettre aux élèves d'être créatifs.

<i>ISOLER</i>	<i>REPRODUIRE</i>	<i>TRANSFORMER</i>	<i>ASSOCIER</i>
priver du contexte supprimer, séparer, effacer cacher cadrer extraire, découper, détacher dissimuler privilégier par rapport au contexte montrer, suggérer, choisir différencier, distinguer valoriser entourer, désigner révéler voiler, dévoiler	copier doubler calquer photocopier photographier, filmer refaire répéter multiplier imprimer	Changer, modifier fragmenter, dissocier effacer, supprimer ajouter, combiner déplacer, inverser, intervertir substituer déformer raccourcir, rétrécir allonger, exagérer changer d'échelle enfermer, emballer compresser, expanser convertir changer de technique (outil, support, couleur, format) changer le contexte métamorphoser transposer maquiller, déguiser	rapprocher juxtaposer, superposer intercaler, alterner faire cohabiter relier opposer réunir, joindre, lier assembler, rassembler imbriquer, combiner, intégrer compléter, ajouter, prolonger entasser, empiler accumuler collectionner

Lecture de l'oeuvre

Grille d'analyse d'une œuvre plastique

Domaine artistique : Arts plastiques - Peinture **Type d'œuvre / technique :** Huile sur toile **Œuvre originale dans la collection** Solomon R. Guggenheim Museum, New York
Auteur : Marc CHAGALL (né Moïche Zakharovitch Chagalov), russe naturalisé français en 1937. (Né près de Vitebsk, alors Empire russe, 1887 – Saint-Paul-de-Vence, 1985)
Titre de l'œuvre : Le Violoniste Vert **Dates :** 1923-24 **Dimensions :** H. 196 x L. 105,6 cm

© 2018 Artists Rights Society (ARS), New York/ADAGP, Paris

Reproduction en ligne sur le site du Musée / collection online : <https://www.guggenheim.org/newark/artists/marc-chagall> ou <https://www.guggenheim.org/paris/oeuvres/302>

REGARD OBJECTIF Qu'est-ce que je perçois ?		REGARD SUBJECTIF Qu'est-ce que je ressens ?	REGARD CULTUREL Qu'est-ce que j'apprends ?
DIMENSION ICONIQUE	DIMENSION PLASTIQUE	DIMENSION PERSONNELLE	DIMENSION CULTURELLE
Occupant presque toute la hauteur de ce tableau figuratif vertical et une grande partie de sa surface, est représenté au centre, dans l'attitude d'un musicien dansant et jouant du violon, un personnage barbu, aux yeux en amandes et à la bouche horizontale, mais comme tordue puisque son visage tout vert est penché vers la droite. Coiffé d'une casquette violette à la mode russe et vêtu d'un long manteau composé de surfaces colorées géométriques violettes et carmin, sa joue gauche	<u>Retenir quelques éléments caractéristiques de l'originalité de cette peinture :</u> Les couleurs attirent l'œil d'emblée : 1. Elles ne respectent pas la logique du réel (peau verte), violon orange vil. 2. L'ensemble du tableau semble animé au rythme coloré imposé par le musicien : les effets de tonalités saturées mais nuancées, non opaques et vibrantes, choisies pour le personnage principal (violets, carmin, vert) et celles de son instrument (orangés, jaune)	La scène représentée est surprenante et irréaliste car le paysage peut paraître quasi tangible tandis que les personnages qui y évoluent semblent surnaturels, par leur taille, les couleurs irréalistes et les scènes impossibles qui sont représentées en petits détails. Il s'en dégage l'impression que l'artiste qui l'a représentée possède une maîtrise de la couleur, une imagination audacieuse, mais pas qu'il ait voulu surprendre au sens de provoquer ou qu'il ait souhaité créer une œuvre savante. Au contraire, on peut ressentir	Dans cette peinture, Chagall évoque son pays natal. La nostalgie de l'artiste pour la période où il vivait en Russie n'est pas seulement visible dans le thème représenté mais aussi dans le fait que ce tableau reprend un des motifs d'une peinture murale intitulée "la musique", qu'il réalisa au théâtre juif de Moscou en 1920. Chagall a représenté de nombreux violonistes dans l'ensemble de son œuvre. Ce personnage symbolique de ses tableaux est le double du peintre, son complice aérien, la personnification de la musique pour le peintre et l'accompagnateur de la

Titre: **Le Chien Aboyant à la Lune**, 1952

Joan Miró

Édition : lithographie 35.7 x 53.8 x 0.2 cm

Isoler des signes graphiques en moyenne et grande section

A partir de reproductions d'œuvres d'art:

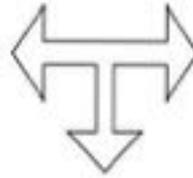
Il s'agit d'isoler des éléments à l'aide d'un cadre.

L'enfant observe une reproduction.

Il promène le cadre dessus, puis s'arrête lorsqu'il a trouvé un motif graphique qui lui convient. (Dans un deuxième temps, il pourra choisir directement un motif graphique)

Il reproduit ce motif sur une feuille.

Le signe peut être ensuite agrandi, diminué selon les besoins, être reproduit pour s'entraîner et rejoindre le répertoire graphique de la classe.

**Recherche
de signe**

Une démarche d'apprentissage en graphisme

7 - Repérer, Isoler un signe graphique si possible dans son environnement, sur des documents porteurs de sens.

- 2 - Après une **phase d'essais** par les élèves (« situation de recherche »),
observation commentée des productions en vue de
3 - « **structurer ensuite** l'apprentissage – importance de la verbalisation

2 / Observation commentée en vue de le reproduire de manière structurée (sur inducteur et premières activités).

Des ronds au coton-tige

4 - Entraînement en ateliers variés et simultanés . C'est un temps pendant lequel on peut aider les enfants qui ont des difficultés

Faire des ronds dans la farine

Le coin graphisme

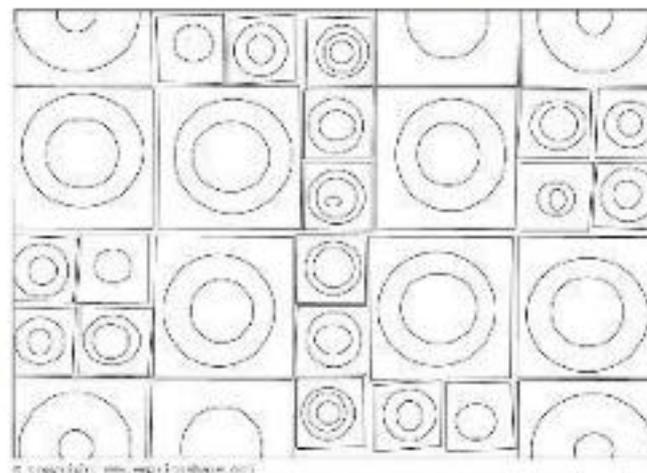

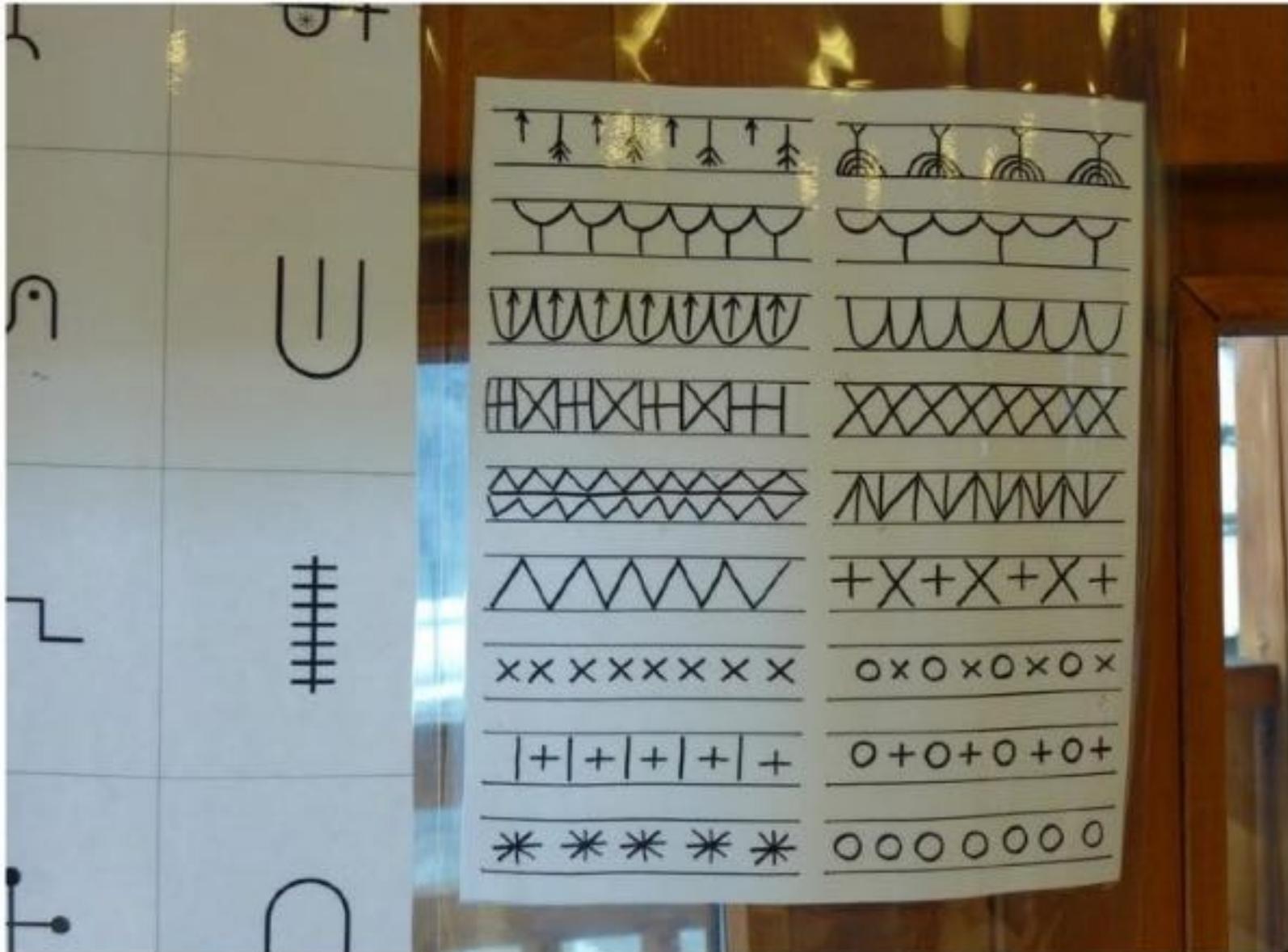
5 / Réinvestissement :
différé, réalisations
complexes, référents

ZIBUS
Flash mat '73
janvier 2008
(PDF)

Des exemples
réalisés à
l'école
maternelle

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

○ ○ ○ ○

U U U U U U U U

u u u u u u u u

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

u u u u u u u u

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

N N N N N N N N

Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ

+ + + + + + + +

x x x x x x x x

o x o x o x o x

| + | + | + | + | +

o + o + o + o +

* * * * * * * *

o o o o o o o o

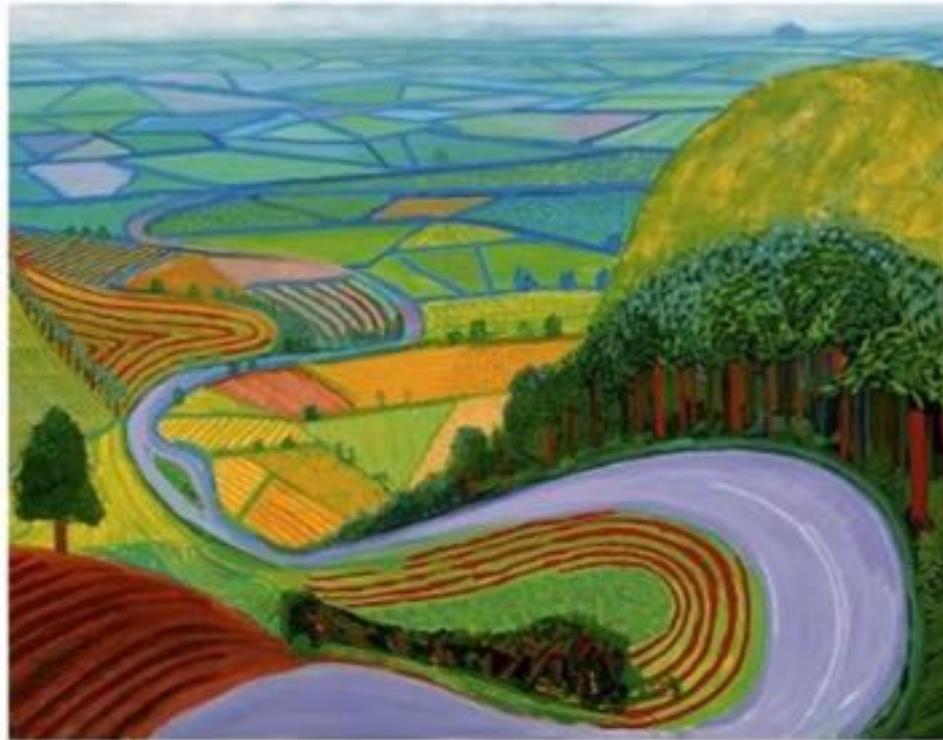
Des activités graphiques porteuses de sens

Graphic'Art – *Sophie et Gaëtan DUPREY*

- Repérer des éléments de graphisme autour de soi
- les repérer- les observer-
- les reproduire
- les collecter
- s'entraîner
- les utiliser pour un projet

Dessins graphiques dans les cultures indiennes, africaines...

David Hockney - Garrowby hill

Expérimenter le SMOG

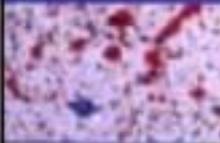
Maintenant nommé SMIGT

Supports	Médiums	Instrument (outils)	Gestes (actions)	Technique
Papier Carton ondulé Papier glacé Isorel Papier kraft Tissus Aluminium Argile Plastiques ...	Peintures : huile, acrylique, aquarelle... Pastels secs, gras Cires colorées Fusains Charbon Feutres ...	Pinceau Spatule Balai Balle Peigne Couteau Fourchette Carton Petite voiture ...	Gratter Frotter Etaler Lancer Projeter Lancer Saupoudrer Verser Déposer ...	Gravure Collage Sculpture Photomontage Estampage Peinture sous verre ...

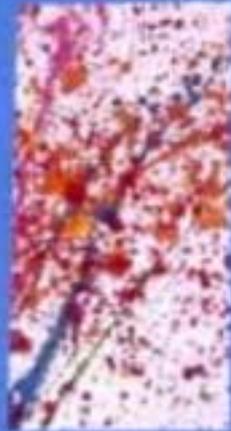
Support : papier
Médium : gouache
Outil : gros pinceau
Geste : balancer, projeter

Arbre

Support : papier
Médium : gouache
Outil : cuillère en plastique
Geste : balancer, projeter

cuillère

L'expérimentation induite

Claude VIALLAT

Bâches (1978)

Artéfacte sur grande échelle de trois mètres: 27 x 10 mètres
Musée National d'Art Moderne, Paris

Partir du cartel ou interroger l'œuvre par le biais du SMIGT

Pour rebondir sur la propriété du support

L'intérêt de l'approche proposée

Favorise une analyse concrète des œuvres (regarder une œuvre à travers le SMIGT).

Induit une diversification réfléchie des pratiques (prise de conscience des variables)

Contribue à l'enrichissement culturel : je connais un artiste qui ...

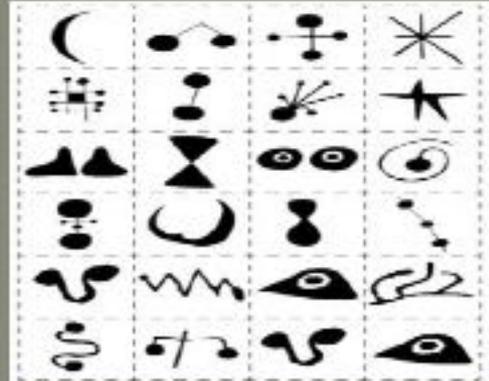
Constitue une base culturelle qui va servir de point d'appui à l'analyse et à la compréhension d'autres œuvres.

Repérer des signes

Pour: une observation sélective

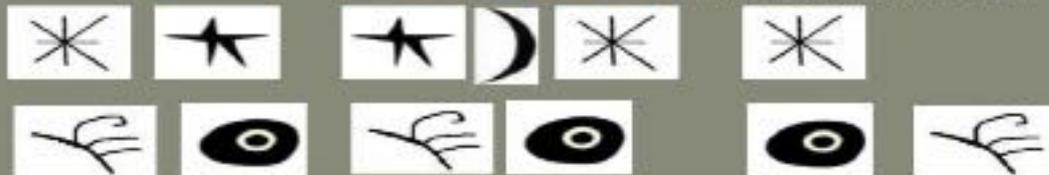
Intégralité des observations proposées dans
le livre d'Arlette Dubouché.

Pour: observer la récurrence de certains signes

Femmes et oiseaux dans la nuit.

Expérimenter des outils, des gestes

Répertoire des opérations plastiques

Langage oral: expliquer comment ils ont procédé

Activité : Utiliser un matériel riche et varié en atelier peinture

	Vocabulaire en production	Objectifs langagiers
L'enseignant dirige l'activité en choisissant l'outil et la peinture (type et couleur), il précise le geste à effectuer (tamponner, tapoter, remplir, étaler, entourer, repasser, recouvrir, frotter, caresser, gratter, rayer...) Il détermine fortement l'action de l'enfant ; il fait répéter les énoncés prescriptifs en questionnant et en faisant énoncer des consignes simples.	Les peintures affichées, les élèves viennent expliquer, raconter comment ils ont procédé. Le passage au langage d'évocation réactive le vocabulaire dans une forme d'oral proche du récit.	Maîtriser un champ lexical spécifique (verbes et substantifs, adjectifs de couleurs) Comprendre pour agir et appliquer des consignes. Rappeler une activité et décrire une expérience dans un oral compréhensible avec un vocabulaire précis

PRINCIPES GENERAUX

Objectif d'ordre lexical

*nommer les matériaux, les
outils, les procédés
utilisés*

- Langage oral en situation
- Langage d'évocation
- Langage écrit

Objectif d'ordre syntaxique

- *constater les effets produits*
- *exprimer les sensations
éprouvées*
- *mettre en relation son travail
avec celui des artistes*

PRINCIPES OPERATIONNELS

FAIRE: « produire » (expérimenter, inventer) et « dire » (exprimer des constats, s'exprimer)

VOIR: décrire, justifier , comparer, mettre en lien

EVALUER: se donner des critères d'appréciation, exposer

Collecter/ réinvestir dans une production individuelle/collective/ mettre en valeur

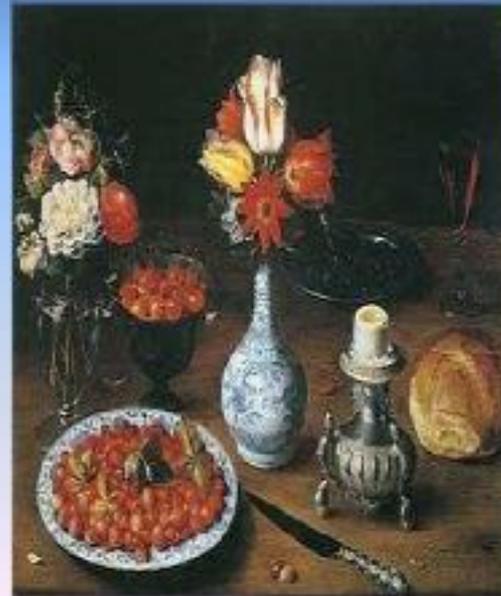

- A quoi ça sert ? Projet départemental 2008
- <http://www.ac-grenoble.fr/artsvisuels38/>

Groupes Départemental « Maternelle » - Inspection académique de l'Isère

Nature morte Les temps modernes

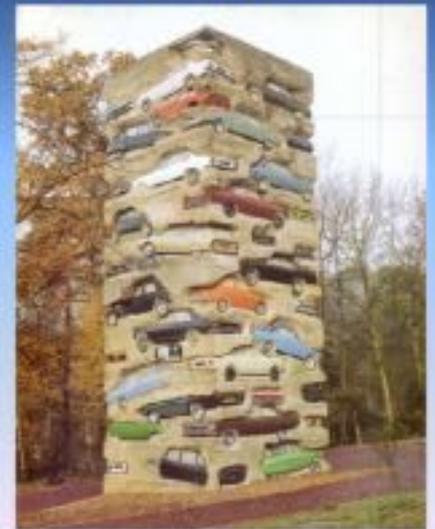

- Osias Beert
- *Fleurs, fruits, vases et autres objets*
- 1er quart 17e siècle

XXème siècle Tableaux pièges - Daniel Spoerri

XXème siècle Arman

Groupes Départemental « Maternelle » - Inspection académique de l'Isère

Associer

- A quoi ça sert ? Projet départemental 2008

Transformer

Les étapes de la démarche

- **Sollicitation** : constituer un musée des couverts
- **Réalisation** : exploiter leurs qualités plastiques
- **Procédés des artistes**: comparer des démarches
 - **Approfondissements** : associer les couverts
 - **Mis en valeur**

AUTOUR DES ŒUVRES D'ART

Chez l'élève de cycle 1 :

exprimer son point de vue

identifier les principaux constituants d'une œuvre d'art

établir des rapprochements entre sa production et une œuvre

Activités autour des œuvres d'art

- Jeux de lotos, memory, kims, devinettes, jeu du portrait, intrus
- La valise musée - la boîte à trésors
- L'éphéméride : Une œuvre par jour
- Le mur d'images
- Les imagiers à regarder, à créer

En s'y frottant... (1)

	Découvrir le procédé plastique d'un artiste pour l'explorer.
	Tirer parti des ressources expressives d'un procédé et d'un matériau donné.
	<ul style="list-style-type: none"> - Première étape (petit groupe) : découvrir l'œuvre de Max Ernst. - Deuxième étape : expérience individuelle. - Troisième étape (petit groupe, travail semi-collectif).
	<ul style="list-style-type: none"> - Œuvre de Max Ernst (La Forêt). - Différents outils graphiques : crayons, pastels gras, fusains. - Différents matériaux (carton ondulé, cartilage, planches de bois), différents éléments naturels (écroues, feuilles...), objets divers ayant un relief particulier (grillage, pièces de monnaie, pièces de jeu...). - Feuilles de papier machine.
	<p>Étape 1 Observation de l'œuvre : insister sur le procédé utilisé.</p> <p>Étape 2 Recherche individuelle : chaque enfant explore les possibilités offertes par les matériaux mis à sa disposition. Il s'exerce à la technique du frottage en s'y entraînant plusieurs fois et sur des objets divers.</p> <p>Étape 3 Rassembler tous les frottages réalisés par les enfants, ainsi que les objets et matériaux utilisés. Demander, sous forme de jeu, d'apparier le frottage avec l'objet correspondant.</p>
	Dans quelle mesure l'enfant a-t-il su tirer parti du procédé et des expériences réalisées ?
	<p>Réaliser un jeu de mémoire qui associe l'objet ou le matériau avec le frottage.</p> <p>Autre possibilité Récupérer divers frottages, les déchirer ou les découper afin de réaliser des éléments de paysage (comme un arbre). Rassembler les productions pour organiser une composition (comme une forêt).</p> <p>Littérature jeunesse Merlin Wedell, <i>Bibés chouteles</i>, collection « Kaleïdoscope », L'École des loisirs.</p>

En s'y frottant... (2)

	Découvrir le procédé plastique d'un artiste pour l'explorer.
	Expérimenter des matériaux, des outils. Constater les effets produits et les réinvestir dans une nouvelle production.
	<ul style="list-style-type: none"> - Première étape (collective) : découvrir l'œuvre de Max Ernst. - Deuxième étape (individuelle) : recherche de frottage. - Troisième étape (individuelle ou collective) : réalisation d'une composition.
	<ul style="list-style-type: none"> - Œuvre de Max Ernst. - Différents outils graphiques : crayons, pastels gras, fusains, mine de plomb... - Différents matériaux (carton ondulé, cartilage, planches de bois), différents éléments naturels (écroues, feuilles...), objets divers ayant un relief particulier (grillage, pièces de monnaie) et autres petits objets. - Feuilles de papier machine.
	<p>Étape 1 Observation de l'œuvre : insister sur le procédé utilisé.</p> <p>Étape 2 Recherche individuelle : chaque enfant explore les possibilités offertes par les matériaux mis à sa disposition et s'exerce à la technique du frottage en accumulant diverses expériences.</p> <p>Étape 3 Production : « Par groupe de deux, vous allez choisir parmi vos frottages ceux qui pourront vous permettre de réaliser un dessin imaginaire. Vous pourrez aussi retravailler ces lignes ou ajouter des éléments. » Mise en œuvre : Affichage des réalisations et recherche, tous ensemble, du titre évocateur.</p>
	Évalue-t-il le tirer parti du hasard donné par le matériau ?
	Se constituer des collections de matériaux (palettes textiles).

EVALUATION MATERNELLE PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CREER

Compétences de fin d'école maternelle:

- 1 – Adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels)
- 2 – Utiliser le dessin comme moyen d'expression et de représentation
- 3 – Réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir exprimé
- 4 – Observer et décrire des oeuvres du patrimoine, construire des collections

FIN DE PETITE SECTION			
Connaissances	Le regard	Différencie les 3 couleurs primaires + le blanc et le noir	
		Différencie les principales formes en volume : sphère, cube, pyramide, autre	
		Différencie les principales formes en plan : cercle, carré, triangle, autre	
		Différencie le volume du plan	
	Le geste	Différencie les outils de base : feutre, pinceau, crayon, ciseaux	
		Différencie les médiums de base : peinture, colle, encre, mine graphite	
		Différencie les supports de base : carton, papier, tissu	
		Différencie les caractéristiques du geste : débiter, arrêter	
		Différencie les matériaux de base : terre, bois, verre, métal, carton, papier, tissu	
	Capacités	Le regard	L'œil a pris le pas sur l'action de la main
Le geste		Le muscle fléchisseur du pouce est actif	
	Attitudes	Est capable de transporter un médium avec un outil pour le poser sur un support	
		Différencie les activités de réception des activités de production	

La place de l'évaluation

Réponse à une consigne dans la multiplicité de tracés effectués

Verbalisation sur ce qui a été produit

Regard sur les productions

Adéquation consigne/production

Justesse du tracé

Respect du modèle

Evaluation des progrès

Associer les enfants à l'analyse et à l'appréciation des résultats !

L'enfant passe

du graphisme

toute trace qui va du griffonnage
aux formes reconnaissables

au dessin stéréotypé

Le geste se contrôle vers trois ans, les bonhommes-têtards apparaissent, le soleil, la maison...

Ce dessin a pour but de remplacer l'écriture tant que celle-ci est impossible, limitée ou trop difficile. De ce fait, il doit être reconnaissable par le plus grand nombre pour que le message passe, il doit rester dans la norme (comme l'écriture) ; il est stéréotypé, il est, alors, le

vers

vers

les

l'écriture arts plastiques

• Les capacités de maturation du cerveau ne permettant pas avant 10/11 ans le dessin représentant parfaitement la réalité que souhaiterait l'enfant (cf l'adulte !). Ainsi, il y a peu d'évolution entre un dessin de G.S et de C.

• **Conclusion**

En arts plastiques, il faut dépasser le dessin stéréotypé.

Reproduire

Que faire ?

Isoler

Transformer

Associer

Reproduire : répéter le même dessin, photocopier, découper, utiliser des gabarits ou le projecteur de diapositives...

Isoler : un élément de dessin, d'une image.

Transformer : en agrandissant, diminuant, déformant...

• en changeant :

⇒ le médium (se rappeler que l'utilisation des feutres et du format A4, proches de l'écrit, induisent obligatoirement un dessin stéréotypé) : peinture (gouache plus ou moins épaisse, acrylique, aquarelle...) ; encre, craie, fusain...

⇒ le format du support : plus petit (voire miniature) ou plus grand que A4, carré, très allongé (paysage), ovale (portrait), rond (comme les "Tondi" de la Renaissance italienne), triangle (très pointu, isocèle, rectangle...);

⇒ la matière du support : du papier journal, kraft, coloré, tapisserie (avec un grain), du tissu, du papier froissé, du carton, du bois, un galet, une ardoise, du sable, la vitre...

⇒ d'outils : pinceau, éponge, rouleau... donc de techniques.

en utilisant d'autres techniques ou en trois dimensions :

⇒ travailler à partir d'images, d'objets ;

⇒ le collage et le volume.

en utilisant d'autres procédés : déchirer, froisser, accumuler, cerner... (voir *les procédés d'écriture* page 24)

Associer : faire une composition de diverses manières (rassembler, éparpiller, superposer, accumuler, ranger...)

des documents intéressants

- *Éducation artistique à l'école* : coffret dans toutes les écoles (livret, six diapositives).
- *Faire vivre un dessin d'enfant* : C. Julien (Hata)
- *Carnets de dessins* (à partir de la grande section) : D. Mankin, S. Luzzo (Mfrenat)

Graphisme à dominante plastique

Varié les qualités de papier, les formats

Varié les outils scripteurs

Travailler sur l'intention de produire une trace esthétique

Développer le besoin de répétition: plusieurs essais pour mieux s'approprié des modèles

Ne pas oublier l'importance du brouillon pour inviter l'élève à essayer

Laisser la possibilité d'imiter les autres

Des exemples de projets: Faire des routes en petite section

(reprise d'une activité décrite par C. Barrachat - AGIEM 33 - 2005)

D'une activité spontanée, vers une activité intentionnelle, sans puis avec
contrainte de la part de l'enseignant.

Démarche et
objectifs

Activité

Exploration: laisser une trace avec un objet, prendre conscience que la trace dépend du geste, expérimenter des gestes différents pour produire des traces différentes

Entraînement: suivre librement, en respectant une consigne

Réinvestissement: varier les espaces graphiques

Evaluation: savoir reproduire un modèle, répondre à une demande

Education au regard, références culturelles: analyser une œuvre, tenter de réinvestir une démarche d'artiste dans ses productions personnelles

Faire des routes sur de grandes feuilles de papier

Suivre les routes

Faire les routes qui traversent la feuille en partant du bord gauche

Suivre les routes

Faire comme le modèle affiché

Tracer des traits horizontaux

Faire des investigations à partir de différents éléments graphiques

Des « routes » tracées à la gouaches et au pinceau

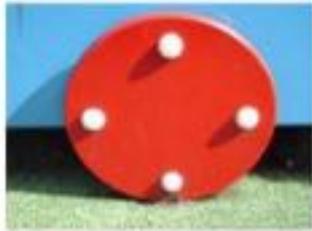

Des « routes » faites de bandes de papier

Isoler des signes dans son environnement proche: dans l'école

Observer avec les enfants, puis leur faire prendre des photos d'éléments connus

Exploiter les photos

Puis réinvestir sur
d'autres supports,
avec d'autres formats,
d'autres outils ...

Isoler des signes graphiques
en moyenne et grande section

A partir d'illustrations dans un album:

*travail graphique sur le personnage du
Petit Chaperon Rouge, en grande section*

A partir de l'album « Le Petit chaperon Rouge », de Jacob et Wilhelm
Grimm, illustré par Frédéric Mansot, Magnard jeunesse

1

2

3

Les actes graphiques : compétences

- Laisser une trace
- Occuper un espace
- Limiter son geste dans l'espace
- Préciser son geste
- Orienter son geste
- Contrôler la vitesse et les arrêts
- Changer de direction
- Enchaîner des tracés
- Organiser des tracés
- Affiner son geste
- Orienter les tracés
- Limiter les tracés dans un espace représenté
- Occuper un espace délimité suivant plusieurs directions.
- Comprendre et anticiper les actions motrices
- Verbaliser l'action
- Respecter une trajectoire
- Respecter une frontière
- Reproduire
- Produire
- Modifier

Varier les supports

- à travers le format : petit, moyen, grand, géant
- à travers la forme : rectangle, rond, carré, ovale, biscornue, assemblage de formes ...
- à travers le type : papier Canson, kraft, calque, de soie, vitrail, affiche,
- buvard, journal, tapisserie, imprimé, rhodoïd, carton, tissu, toiles, verre, objets

Varier les médiums :

- Gouache , encres colorées, encre de Chine, brou de noix, colle, acrylique, aquarelle
- Médiums et outils : pastels, fusain, craies grasses ou sèches, bougie, bâtons, cordes, objets divers

Variation des outils :

- main, doigt, pinceaux divers, brosses diverses, éponge, plume, bouchons divers, ficelle, coton-tige, fourchette, spatule, ficelle, crayons divers, bille, petites voitures, ...

Varier les gestes

- Gratter, tamponner, saupoudrer, jeter, projeter, frotter, mélanger, superposer, couler,
- mouiller, froisser, plonger, recouvrir, ajouter, déplier, étaler, fixer, remplir, découper, assembler,
- dessiner, coller, estomper, appuyant, rouler, sécher, chevaucher, tourner, froisser,
- tremper, étaler, soulever, déposer, tirer, laisser tomber, retourner, mouiller, tracer,
- déplier, essuyer, griffer, rebrousser, tapoter, remuer, poser, faire rouler, lever, humidifier,
- enlever, décolorer, vaporiser, projeter, presser, sécher, souffler, asperger, secouer,
- remuer, couvrir, recouvrir, éliminer, juxtaposer, éparpiller, ôter, enlever, asperger, badigeonner,
- couvrir, faire couler, effleurer, frotter, graver, lisser, malaxer, émietter, tamponner,
- cacher, cadrer, décalquer, répéter, photographier, fragmenter, effacer, allonger,
- rapprocher, juxtaposer, superposer, relier