

Avant-propos

Cet ouvrage propose un nouvel ensemble de 80 fiches pédagogiques détaillées, couvrant une grande variété de thèmes et de techniques, réparties par niveaux de classe. Réactualisant la précédente version, il l'enrichit et la complète par la prise en compte des nouvelles recommandations pédagogiques contenues dans les programmes officiels de 2016.

Il s'adresse tout autant aux maîtres expérimentés qu'à ceux qui n'ont pas bénéficié d'une formation en arts plastiques, et leur permet d'élargir et de renouveler le champ des productions plastiques (photographie, BD, copy-art, numérique, pratique tridimensionnelle, installation...).

Cet outil pédagogique est le fruit d'un travail accompli durant de nombreuses années « sur le terrain » par son auteur, professeur d'arts plastiques dans le cycle primaire, et peintre plasticien. L'aspect très pratique des consignes de mise en œuvre des activités proposées résulte d'une véritable connaissance des contraintes rencontrées par les enseignants dans la pratique des arts plastiques (manque de temps, d'espace, problèmes de matériel, de rangement, etc.).

Respectant le cadre des nouvelles Instructions officielles, l'organisation des fiches répond aux objectifs généraux de l'enseignement des arts plastiques à l'école primaire. L'accent mis sur l'histoire des arts se traduit par la présence de références artistiques précises et d'œuvres d'art de référence. Cette iconographie permet aux enseignants de préparer leurs séances, de contextualiser les activités et d'élargir la culture et les registres d'expression des enfants.

Caractéristiques de l'ouvrage

- Il offre un éventail très large de techniques graphiques et artistiques : crayon – plume – pastel – gouache – aquarelle – volume – collage – bande dessinée – perspective – design – photographie...
- L'enseignant peut s'en servir pour programmer sur l'année une série d'activités, en fonction de son emploi du temps, du thème choisi et du niveau de ses élèves.
- Les thèmes proposés sont variés et recourent des activités abordées dans d'autres disciplines (par exemple, le graphisme, le portrait, le récit, la géométrie, la technologie...).
- Les techniques proposées sont volontairement simples, abordables. Elles doivent être vécues comme la base d'une initiation visant à aborder sereinement et progressivement la maîtrise des gestes, des outils, pour développer une expression personnelle. L'un des objectifs principaux est que les résultats des travaux soient gratifiants pour chaque élève, qu'il soit heureux de découvrir son potentiel créatif et qu'il révèle des aptitudes parfois insoupçonnées.
- En fin de séance, l'affichage des travaux, la discussion, l'analyse faite par les élèves de leur production sont recommandés pour enrichir la capacité d'observation et l'esprit d'analyse.

– Le matériel requis pour chaque fiche se veut également le plus abordable possible. Il est souvent déjà en la possession de l'élève (crayon, compas, règle, gomme). Aucun « beau papier » et nulle fourniture spécialisée ne sont requis : la récupération (vieux journaux, cartons, etc.) est même parfois recommandée.

– Le niveau concerné figurant sur chaque fiche peut toujours faire l'objet d'adaptation selon le niveau, le nombre des élèves dans le groupe, le contexte de réalisation de l'exercice (espace disponible, matériel, temps...). Un même exercice proposé pour le cycle 2 peut être réalisé en cycle 3 moyennant modification sur des problématiques de format, de technique ou de temps. C'est ainsi que des fiches proposées avec la technique du feutre pinceau prendront une autre dimension par l'utilisation de la gouache ou de l'acrylique. De même, pour la pratique tridimensionnelle, la terre glaise sera plus valorisante que la pâte à modeler.

– L'objectif des arts plastiques étant de mettre en relation image et technique et de favoriser action et invention, les fiches pourront faire l'objet de détournement, de combinaisons et d'extrapolation. Elles ne doivent pas être considérées comme une finalité en soi mais comme intégrables dans un projet pédagogique global. Chaque fiche peut ainsi être développée et enrichie par l'enseignant comme par les élèves, l'idée étant de toujours encourager l'esprit créatif et l'imagination dans le domaine plastique. En aiguisant leur sens critique, en découvrant leurs capacités créatives, en se détournant des stéréotypes esthétiques réducteurs, les élèves sont conviés à... découvrir et créer.

– Une rubrique « Références culturelles » apparaît ponctuellement dans l'ouvrage. Elle donne à l'enseignant et à l'élève des repères artistiques et historiques permettant de placer la démarche créative dans un contexte, une époque, une problématique. Emblématiques d'un mouvement artistique, d'un fait culturel, les œuvres ici proposées sont choisies pour leur accessibilité, leur capacité à provoquer l'inspiration, la motivation, l'émerveillement ou l'étonnement. Cette rubrique n'est pas systématique afin de laisser place aussi à la spontanéité.

Pour développer des projets plus ciblés, on pourra trouver des fiches complémentaires dans les ouvrages *Apprendre avec les œuvres d'art*, *De la photographie aux arts plastiques*, *Le Corps dans les arts plastiques* et *Histoire des arts et arts visuels*, du même auteur, chez le même éditeur.

Objectifs généraux

Chaque fiche propose un axe de travail déterminé, basé sur des compétences à acquérir et à développer dans chaque cycle.

« L'enseignement des arts plastiques développe particulièrement le potentiel d'invention des élèves, au sein de situations ouvertes favorisant l'autonomie, l'initiative et le recul critique. Il se construit à partir des éléments du langage artistique : forme, espace, lumière, couleur, matière, geste, support, outil, temps. Il explore des domaines variés, tant dans la pratique que dans les références : dessin, peinture, collage, modelage, sculpture, assemblage, photographie, vidéo, création numérique... La rencontre avec les œuvres d'art y trouve un espace privilégié, qui permet aux élèves de s'engager dans une approche sensible

et curieuse, enrichissant leur potentiel d'expression singulière et de jugement. Ces derniers apprennent ainsi à accepter ce qui est autre et autrement en art et par les arts.¹ »

Conseils pratiques

Il peut être souhaitable que l'enseignant réalise au préalable les activités proposées dans ce livre, surtout dans les fiches pliage ou assemblage. Pour faciliter la compréhension des consignes et des objectifs par les élèves, il est conseillé de consacrer parfois un petit quart d'heure à la réalisation de croquis ou d'esquisses préparatoires (préambule de certaines fiches).

L'enseignant ne doit pas hésiter à compléter, par des dessins au tableau (simples et parlants), les étapes du travail et à commenter ce qu'il fait. Par contre, il se gardera (même involontairement) d'imposer une image, une réalisation qui pourrait être interprétée comme un modèle à recopier, le but premier étant de laisser chaque enfant exprimer sa sensibilité personnelle.

Il est par ailleurs indispensable, pour stimuler l'imagination, la créativité de chacun, d'accompagner son travail plastique d'une connaissance de l'œuvre d'art. Les fiches à dominante culturelle qui font référence, entre autres, à Niki de Saint-Phalle, Dubuffet, Léger, Klimt et Monet donneront lieu à des moments privilégiés de découverte de notre patrimoine artistique. Situées dans leur époque et mises en correspondance avec d'autres formes d'expression artistique (littérature, musique...), les œuvres de ces artistes participent des fondements d'une culture commune, socle indispensable à l'épanouissement de l'enfant. Les références culturelles indiquées sur la plupart des fiches permettront au maître comme à l'élève de se constituer une base de documentation utile à la réussite du sujet proposé et à la constitution d'un « musée personnel » (via le livre, la carte postale ou Internet). Un affichage au tableau est vivement conseillé.

Les fiches doivent permettre aux enfants d'atteindre un résultat gratifiant en évitant les sempiternels « J'ai pas d'idées », « J'ai raté », « Je ne sais pas dessiner ». L'enseignant guidera chaque élève dans sa démarche, en respectant sa personnalité. En justifiant ses choix, par des considérations pertinentes autres que « C'est beau », l'enseignant découvrira qu'un affichage collectif en fin de séance est un excellent moyen d'expression pour l'élève et permet à chacun de prendre conscience de ses possibilités plastiques.

L'AUTEUR

1. Programmes 2016, extrait.

Matériel

Outils graphiques

- Boîte de gouache en tubes, ou uniquement les trois primaires : rouge magenta, jaune citron, bleu cyan
- Pinceaux n° 12 et n° 6
- Pinceaux brosses n° 12, n° 18
- Encre de Chine
- Feutre noir fin
- Crayon à papier HB, crayons de couleur
- Palette (utiliser une feuille de papier assez épaisse, qui sera jetée à chaque séance ; bien répartir la couleur sur les bords, ce qui permet les mélanges au centre)
- Pastels à l'huile
- Fusain
- Fixatif (utiliser de la laque ordinaire pour cheveux)

Papier

- Le Canson blanc 120 g est un excellent support pour nombre d'exercices, de même que le Canson noir :
 - le 1/4 raisin correspond à un format 32,5 x 23 cm ;
 - le 1/2 raisin correspond à un format 32,5 x 50 cm.
- Le papier bristol ou offset blanc 250 g est recommandé pour les pliages ou les réalisations en volume, ainsi que le « mi-teinte » Canson
- Du papier-calque
- Des cartons d'emballage

Matériel complémentaire

- Colle : bâton pour collage léger, colle liquide transparente pour fixer le bristol, colle à papier peint
- Un pot à eau assez grand (boîte de conserve, demi-bouteille plastique pour bien nettoyer le pinceau, sans changer d'eau continuellement)
- Une vieille toile cirée pour protéger la table, des chiffons, une blouse, etc.
- Ruban adhésif (pour emballages)
- Plâtre
- Un appareil photographique (analogique ou numérique)
- Une photocopieuse

Compétences travaillées au cours du cycle 2

Ces compétences sont développées et travaillées à partir de trois grandes questions proches des préoccupations des élèves :

1. La représentation du monde

2. L'expression des émotions

3. La narration et le témoignage par les images

Expérimenter, produire, créer

- S'approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, support, couleur...
- Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés.
- Tirer parti de trouvailles fortuites, saisir les effets du hasard.
- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie...).

Mettre en œuvre un projet artistique

- Respecter l'espace, les outils et les matériaux partagés.
- Mener à terme une production individuelle dans le cadre d'un projet accompagné par le professeur.
- Montrer sans réticence ses productions et regarder celles des autres.
- S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité.

Prendre la parole devant un groupe pour partager ses trouvailles, s'intéresser à celles découvertes dans des œuvres d'art.

- Formuler ses émotions, entendre et respecter celles des autres.
- Repérer les éléments du langage plastique dans une production : couleurs, formes, matières, support...

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

- Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un premier lien entre son univers visuel et la culture artistique.
- Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d'art, manifester son intérêt pour la rencontre directe avec des œuvres.
- S'approprier quelques œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial.
- S'ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques.

Compétences travaillées au cours du cycle 3

Ces compétences sont développées et travaillées à partir de trois grandes questions proches des préoccupations des élèves

1. La représentation plastique et les dispositifs de présentation

2. Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace

3. La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre

Expérimenter, produire, créer

- Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent.
- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...).
- Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes.
- Intégrer l'usage des outils informatiques de travail de l'image et de recherche d'informations, au service de la pratique plastique.

Mettre en œuvre un projet artistique

- Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique.
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique individuelle ou collective, anticiper les difficultés éventuelles.
- Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création.
- Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur.

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

- Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d'art étudiées en classe.
- Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation.
- Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d'art.

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

- Repérer, pour les dépasser, certains *a priori* et stéréotypes culturels et artistiques.
- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.
- Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.