

Collage et Arts visuels

GS

Élisabeth Grimault

Sommaire

Préambule	3
Les objectifs	4
La démarche	5
La technique du collage au cœur de l'ouvrage	5
Organisation de l'ouvrage	7
Les arts visuels en grande section	7
Conclusion	7
Collage de différents papiers à partir de...	
1. <i>Fillette en bleu</i> d'Amedeo Modigliani (1918)	8
2. <i>Tambourin de verger</i> de Terry Frost	10
3. <i>Le Pin Bertaud</i> de Paul Signac	12
4. <i>Paul en Arlequin</i> de Pablo Picasso	14
5. <i>Zigzag</i> de Paula Aspery	16
6. <i>Forêt de hêtres</i> de Gustav Klimt (vers 1903)	18
7. <i>Spitze in Bogen</i> de Vassily Kandinsky (1927)	20
8. <i>Pêches et raisins</i> de Jean-Baptiste Chardin (vers 1759)	22
9. <i>Révolution du viaduc</i> de Paul Klee (1937)	24
10. <i>L'Arbre de vie</i> de Gustav Klimt (1909)	26
Découpage et collage à partir de...	
1. <i>L'Arbre jaune</i> d'Émile Bernard (1888)	28
2. <i>La Vie de famille</i> de Jean Dubuffet	30
3. <i>Vendredi 1</i> d'Auguste Herbin (1951)	32
4. <i>Esquisse pour l'Arlequin</i> de Marc Chagall (1968-1970)	34
5. <i>Rivière de galets</i> de Denise Duplock	36
6. <i>Agave</i> de Jillian David	38
7. <i>La Danse</i> de Fernand Léger (1942)	40
8. <i>Autoportrait à Saint Rémy</i> de Vincent Van Gogh (1889)	42
9. <i>Polynésie, le ciel</i> de Henri Matisse (1946)	44
Collage et effets de matière à partir de...	
1. <i>Sur la plage à Boulogne</i> d'Édouard Manet (1872)	46
2. <i>Les Mosaïques</i> de Isidore Odorico (1923-1940)	48
3. <i>Graphic Collection II</i> de Luisa Tosini	50
4. <i>Le Bassin</i> de Tom Thomson (entre 1912 et 1917)	52
5. <i>Rivonia I</i> de Max Carter	54
6. <i>Les Dindons</i> de Claude Monet (1876)	56
7. <i>Champ de blé et corbeaux</i> de Vincent Van Gogh (1890)	58
8. <i>Pensée sauvage</i> de Charles Rennie Mackintosh (vers 1900)	60
9. <i>Nymphéas, effet du soir</i> de Claude Monet (1897-1899)	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 objectif d'enrichir les capacités d'expression et la sensibilité de l'enfant en alliant la **rencontre d'œuvres d'art** et une **pratique créative** fruit d'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, de leur composition, de leurs couleurs, de 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 se procure les œuvres (musées, sites...) et les présente 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.

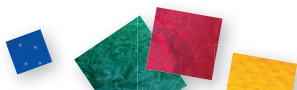
Cette démarche présente de nombreux intérêts

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 lui 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 personnel de création.
- 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 touches 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.

- ne pas enduire de colle toute la feuille ;
- ne mettre de la colle que sur une face de l'élément à coller (il se peut cependant que l'enseignant déroge à cette règle dans certaines situations en conseillant à l'enfant de mettre la colle sur le support afin d'optimiser l'adhésion de certains éléments) ;
- bien égoutter le pinceau pour obtenir un travail propre.

Remarque : Une préhension correcte du pinceau manipulé souvent au cours du cycle 1, soit en collage, soit en peinture, aide et contribue à une bonne tenue des différents outils scripteurs et amène l'enfant à une future aisance graphique.

La posture

Les enfants sont généralement assis sur leur chaise, les pieds bien posés sur le sol, le dos plat et les fesses bien calées dans le fond de la chaise. Dans certains cas, ils se lèvent spontanément car il faut savoir que la station debout favorise un mouvement plus ample, une liberté plus grande du geste.

L'enseignant leur permettra d'adapter leur posture aux actions qu'ils mènent et sera moins exigeant que lors d'une séance de graphisme par exemple.

La colle

Les deux colles utilisées sont la **colle bleue**, qui donne la possibilité de changer d'avis puisqu'elle a un pouvoir séchant légèrement différé surtout quand elle est diluée dans un peu d'eau, et la **colle blanche**, qui a une prise plus rapide et une force de collage plus importante. La colle blanche est donc recommandée pour coller des éléments comme le bois, la ficelle, le tissu, etc. La colle blanche détrempe moins les réalisations des enfants et peut être préférée pour le collage de papier.

Il appartient au maître de faire son choix en fonction de ses propres critères.

Le découpage

Le découpage a une part importante dans la démarche proposée. Un enfant de trois ans ne maîtrise généralement pas encore la technique du découpage. C'est pour cette raison que l'enseignant de petite section proposera dans certaines situations des éléments déjà découpés afin de ne pas bloquer la créativité de l'enfant par un manque de maîtrise d'un outil. Il peut le faire également en moyenne et grande sections, en fonction des objectifs de la séance.

L'apprentissage de la technique du découpage se fait tout au long du cycle 1. Elle requiert une certaine force dans les doigts, une habileté manuelle et une bonne coordination des mouvements des deux mains, l'une activant la paire de ciseaux, l'autre dirigeant la feuille à découper. Petit à petit, grâce à un entraînement régulier, l'enfant sera capable de découper seul, puis en suivant un tracé rectiligne et un peu plus tard sinueux. À la fin du cycle 1, l'enfant aura surmonté les difficultés et il découpera parfaitement.

Le maître veillera à procurer aux enfants gauchers des paires de ciseaux spécifiques.

L'enfant tient parfaitement sa paire de ciseaux de la main droite et maintient la feuille avec sa main gauche.

Celui-ci découpe en suivant un tracé sinueux. Les gestes sont adaptés à la tâche.

Les autres techniques

D'autres techniques sont abordées, comme la peinture à l'aide de différents instruments, le coloriage, l'impression, le déchiquetage, etc.

Certaines sont découvertes au cours de la petite section : peinture au doigt, coloriage, etc. D'autres sont expérimentées en moyenne section : le pochage, l'encre soufflée, par exemple.

En grande section, ces techniques sont maîtrisées et réinvesties dans des processus de création plus complexes : collage d'éléments plus petits, déchiquetage plus précis, etc.

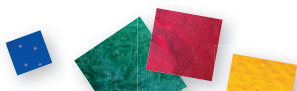

Le déchiquetage en petite section.

Le déchiquetage en grande section.

Remarque : Il est recommandé, voire fortement conseillé, de mettre une blouse aux enfants. Cette blouse doit être suffisamment ample pour ne pas entraver les gestes. Elle peut être en plastique ou en tissu.

Tambourin de verger de Terry Frost

Présentation de l'œuvre

Intérêts pédagogiques de l'œuvre

- C'est une œuvre abstraite.
- Les formes utilisées sont identifiables.
- Le contraste des couleurs est intéressant à observer.
- La composition ordonnée est exploitable.

Lecture de l'œuvre

- L'enseignant présente l'œuvre aux enfants.
- Puis il dévoile le titre et nomme l'artiste. Terry Frost est un peintre et un graveur anglais né en 1915 et mort en 2003. Il a été élu membre de la Royal Academy en 1995 et anobli par la reine en 1998.
- Les enfants font leurs premiers commentaires.

Analyse de l'œuvre

- L'enseignant analyse l'œuvre avec les enfants :
 - il explique ce qu'est une œuvre abstraite, **c'est-à-dire ne représentant absolument rien de préexistant dans la nature** ;
 - il pointe les formes en les nommant ;
 - il fait remarquer les différentes tailles des ronds ;
 - il note l'utilisation du noir ;
 - il passe en revue les couleurs en soulignant le contraste entre les couleurs claires et les couleurs sombres ;
 - il souligne la luminosité qui se dégage du tableau malgré l'emploi de tons foncés ;
 - il met l'accent sur la composition ordonnée de l'œuvre.

Démarche créatrice

Objectifs

- Occuper un espace.
- Combiner des formes pour le remplir.

Moyens mis en œuvre

Matériel

- Une feuille de papier dessin blanc de 180 g, de 18 cm sur 27 cm.
- Des carrés de papier de différentes couleurs de 9 cm de côté, découpés en triangles de tailles diverses.

- Des ronds de papier de plusieurs couleurs de 2 et 4 cm de diamètre.
- Des carrés de papier de différentes couleurs de 2, 4 et 5 cm de côté.
- Colle bleue, pinceau.

Organisation pédagogique

Groupe de 8 à 10 enfants.

Déroulement

Une séance de 20 à 25 min.

Tâche de l'enfant

Réaliser un pavage en collant différentes formes géométriques sur une feuille rectangulaire.

Consignes

1. *Choisis des formes géométriques.*
2. *Commence à coller les plus grands éléments.*
3. *Colle-les sur la feuille de papier blanc en les combinant de telle façon qu'il ne reste pas d'espace vide.*
4. *L'espace doit être totalement rempli.*
5. *Superpose ensuite d'autres formes plus petites.*

Rôle du maître

- Découper un grand nombre de formes géométriques de tailles et de couleurs différentes.
- Nommer et faire nommer les formes utilisées.
- Guider l'enfant en difficulté en l'aidant à organiser le début du pavage.
- Recadrer le travail si nécessaire.
- Encourager la superposition des formes.

Prolongement

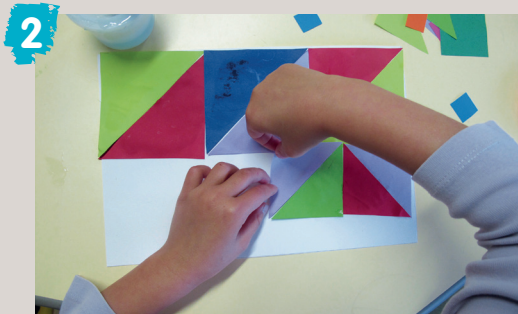
Montrer aux enfants une autre œuvre de Terry Frost, *Halzephron* (2001). On pourra présenter également une œuvre de Victor Vasarely : *Zebegen* ou encore des œuvres de Paul Klee, comme *Harmonie de carrés en rouge, jaune, bleu, blanc et noir* ou *Dans le style de Kairouan, transposé dans le registre modéré* (1914).

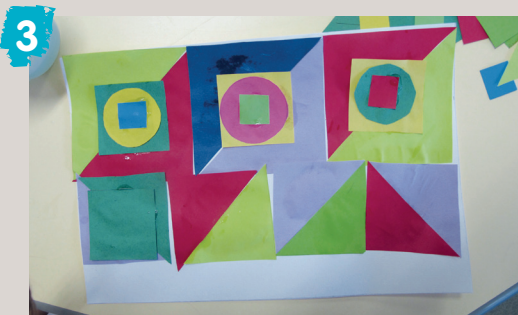
Processus de création

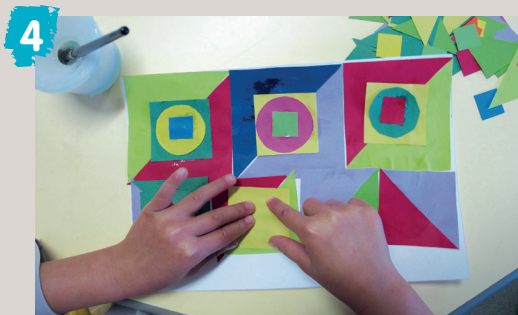
1 L'enfant commence à coller les éléments les plus grands. Il a bien combiné les premiers triangles pour faire un carré.

2 Cet enfant tâtonne pour assembler des formes.

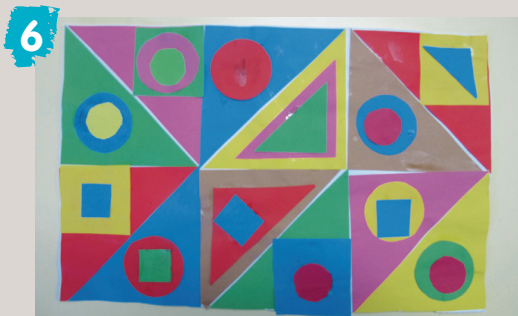
3 Dans cet exemple, l'enfant a utilisé plusieurs formes et couleurs.

4 Il continue en superposant des éléments différents.

5 Cet enfant a fini de remplir l'espace proposé avec un alignement de petits carrés.

6 Celui-ci a parfaitement organisé son espace en variant formes, tailles et couleurs.