

Collage et Arts visuels

PS

Élisabeth Grimault

Sommaire

Préambule	3
Les objectifs	3
La démarche	3
L'association systématique de la technique du collage	5
Organisation de l'ouvrage	7
Les arts visuels en petite section	7
Conclusion	7
Collage de différents papiers à partir de...	
1. <i>Flowers</i> d'Andy Warhol (vers 1965)	8
2. <i>Tutti Frutti 1</i> de Ricki Mountain	10
3. <i>Dreieinigkei</i> t de Heinz Mack (1995)	12
4. <i>Sans titre</i> de Kim Handley	14
5. <i>Galilean Moons</i> de Lee Crew	16
6. <i>Study for Homage to the Square</i> de Josef Albers (vers 1954)	18
7. <i>Rhythmus aus schwarzen Linien</i> de Piet Mondrian	20
8. <i>Marguerite</i> de Michèle Morgan	22
9. <i>La famille Bellelli</i> d'Edgar Degas (1858-1860)	24
Découpage et collage à partir de...	
1. <i>Color Bands in Four Directions</i> de Sol Lewitt (vers 1999)	26
2. <i>Code 3377313</i> de Jean-Paul Albinet (1991)	28
3. <i>Chemin principal et chemins secondaires</i> de Paul Klee (vers 1929)	30
4. <i>Tournesols</i> de Vincent Van Gogh (1888)	32
5. <i>Carota</i> de Joan Miró (1978)	34
6. <i>Red Port</i> de Lee Crew	36
7. <i>Green Cat</i> d'Andy Warhol (vers 1956)	38
8. <i>Fleurs et mains</i> de Pablo Picasso (1958)	40
9. <i>Outward-bound</i> de Heidi Koenig	42
10. <i>Les Végétaux</i> d'Henri Matisse (1952)	44
Collage et effets de matière à partir de...	
1. <i>Composition I</i> de Jesús Rafael Soto (1992)	46
2. <i>Su</i> de Jean-Michel Meurice	48
3. <i>Nature morte, Les grosses pommes</i> de Paul Cézanne	50
4. <i>Monde Imaginaire III</i> de Kim En Joong (1989)	52
5. <i>La Pie</i> de Claude Monet (vers 1869)	54
6. <i>Close View of Red Maple Leaves</i> de Al Petteway	56
7. <i>Convergence</i> de Jackson Pollock (1952)	58
8. <i>Teal Bubble Flowers</i> de Alan Buckle	60
9. <i>Cobalt Mosaic I</i> de John Douglas	62

Préambule

Les arts visuels se définissent comme 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, 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 classiques et contemporaines** et une **pratique créative** basée sur les différentes techniques et actions plastiques.

Rencontrer des œuvres d'artistes

Rares sont les enfants de maternelle 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 associant 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.

La démarche

La pratique des arts visuels présentée dans ce livre s'appuie sur deux étapes décrites ci-dessous.

Première étape : analyse de l'œuvre

Les œuvres présentées dans cet ouvrage sont diverses et variées. Elles appartiennent majoritairement aux **xixe** et **xxe** siècles, car ces périodes sont accessibles aux enfants de cycle 1. Elles ont été choisies car elles sont exploitables par le sujet, la composition, la couleur, les 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 d'autres de ses œuvres.

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

Quelques œuvres très célèbres sont revisitées, comme (un exemple par volume) :

- 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 les couleurs, les formes, la composition verticale ou horizontale, le sujet, etc.

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 autoportrait, une œuvre figurative d'une œuvre abstraite.

Les œuvres contemporaines sont plus facilement exploitables avec des enfants de petite section. Leur lecture est plus simple, comme par exemple, *Sans titre* de Kim Handley ou *Study for Homage to the Square* de Josef Albers car il n'y a qu'une ou deux formes, ou bien très peu de couleurs. C'est le cas aussi des tableaux où il y a un sujet que les enfants reconnaissent aisément, par exemple des fleurs dans *Marguerite* de Michèle Morgan, un animal dans *Green Cat* d'Andy Warhol, etc.

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 : par exemple, la vie tumultueuse de Vincent Van Gogh ou la fin de vie de Claude Monet pratiquement aveugle intéressent beaucoup les enfants.

Il raconte également l'histoire du tableau s'il y en a une, celle des personnages peints, le lien qui les unit au peintre, etc.

Une brève présentation de l'œuvre ou de l'artiste est proposée dans chaque activité.

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'outils, de supports, de format, de techniques, de matières ou en **reprenant** un élément, en le **répétant**, en l'**agrandissant**, etc., tout en **s'inspirant ou non** des procédés de l'artiste, comme créer des fleurs avec des languettes de papier de couleur à partir des *Tournesols* de Vincent Van Gogh ou bien inventer des personnages en collant des triangles et en dessinant les membres à partir de *La Famille Bellelli* d'Edgar Degas.

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 des pratiques multiples et de s'y exercer 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.
- Des exemples sont présentés ci-contre.

Pour l'enseignant

- Elle 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.

L'association systématique de la technique du collage

La technique du collage est utilisée de manière récurrente, associée ou non à d'autres procédés.

Le collage est 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.

Carota de Joan Miró (1978)

Présentation de l'œuvre

Intérêts pédagogiques

- La lecture d'image est aisée.
- Les couleurs sont facilement identifiables.
- Une nouvelle technique est utilisée : la vaporisation.
- La possibilité est donnée de travailler sur les éléments du visage.

Lecture de l'œuvre

- L'enseignant affiche la reproduction de l'œuvre devant les enfants. Ils l'observent et s'expriment librement.
- Il donne le titre et nomme l'artiste.
- Il peut préciser que Joan Miró est un artiste espagnol né en 1893 à Barcelone et mort en 1983. C'est un peintre, sculpteur, graveur et céramiste. Il est l'un des principaux représentants du mouvement surréaliste.

Analyse de l'œuvre

- L'enseignant analyse artistiquement et plastiquement le travail de l'artiste :
 - il pointe les couleurs en les nommant,
 - il met des mots sur l'œuvre (« c'est une tête avec deux yeux, un nez et une bouche »),
 - il note les éléments manquants (les oreilles),
 - il souligne la composition originale de l'œuvre,
 - il met l'accent sur les techniques utilisées, particulièrement celle employée pour le fond du tableau (la vaporisation).

Démarche créatrice

Objectifs

- Reconnaître et nommer des couleurs simples.
- Identifier et représenter les différents éléments du visage.
- Découvrir et expérimenter une nouvelle technique : la vaporisation.
- Noter une relation entre l'œuvre présentée et sa propre production.

Moyens mis en œuvre

Matériel

- Une feuille A4 de papier blanc.

- Des bandes de papier rouge, vert, jaune et bleu de 6 cm sur 29,7 cm (une bande de chaque couleur par enfant).
- De la colle blanche, un pinceau, des ciseaux.
- Une feuille blanche de papier dessin de 180 g, de 25 cm sur 32 cm, un gros feutre noir.
- De la peinture noire, un pinceau-brosse effilé.
- De l'encre noire diluée, un vaporisateur de plantes.

Organisation pédagogique

Groupe de 4 à 6 enfants.

Déroulement

Une séance de 15 à 20 min.

Tâche de l'enfant

Vaporiser d'encre un visage dessiné au feutre sur des morceaux de papier de couleur.

Consignes

1. Découpe en morceaux les 4 bandes de papier de couleur.
2. Colle ces morceaux sur la feuille blanche.
3. Dessine au feutre noir une tête sur la feuille aux papiers de couleur.
4. N'oublie pas les yeux, le nez, la bouche et les oreilles.
5. Colle le visage découpé sur une feuille de dessin.
6. Repasse de la peinture noire avec un pinceau sur les traits au feutre.
7. Vaporise de l'encre noire sur toute la feuille.

Rôle du maître

- Vérifier les connaissances de l'enfant en le faisant nommer la couleur des morceaux qu'il colle.
- Nommer les différentes parties du visage.
- Découper le visage dessiné par l'enfant.
- Répéter les consignes à chaque étape.
- Expliquer le fonctionnement du vaporisateur.
- Guider et accompagner les gestes, au besoin.

Prolongement

- Présenter d'autres œuvres de Joan Miró comme *Portrait n° 1* ou *Le Poisson chantant*.
- Montrer *Joueur de timbales* de Paul Klee.

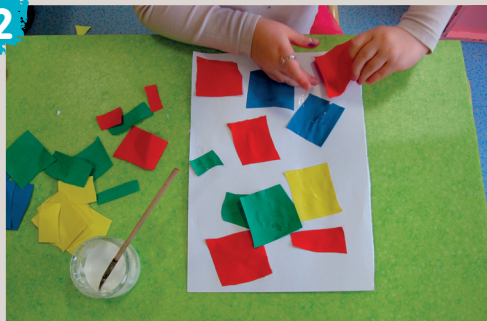
Processus de création

1

L'enfant découpe les bandes de papier de couleur.

2

Puis elle colle les morceaux découpés sur une feuille blanche.

3

Elle dessine au feutre noir un visage et les éléments qui le composent.

4

L'enseignant a découpé le visage et l'enfant l'a collé sur une feuille. L'enfant repasse de la peinture noire sur les traits au feutre.

5

L'enfant vaporise de l'encre noire très diluée sur toute la feuille. La feuille est positionnée à plat pour éviter que l'encre ne dégouline.

6

Dans cet exemple, l'enfant a bien réparti la vaporisation.