

Cycles 2 et 3

20 projets en arts visuels pour l'école élémentaire

Carole Lagniez

RETZ

www.editions-retz.com

9 bis, rue Abel Hovelacque

75013 Paris

L'auteur remercie :
André pour l'essentielle formation en arts plastiques
dont les « cultissimes » signes noirs !
Et ses anciens élèves des écoles d'application de Lille,
les enseignants du Gard et leurs élèves
qui se sont pleinement investis
dans les projets, pour leur enthousiasme
et les productions plastiques réalisées.

Enfin, elle remercie tout particulièrement Bruno, Eva et Louise
pour leur patience et leur soutien affectueux.

© Retz, 2008 pour la première édition

© Retz, 2014 pour la présente édition

ISBN : 978-2-7256-3175-2

Mise en page : Christine Paquereau

Direction éditoriale : Sylvie Cuchin

Édition : Adeline Guérin-Grimouille

Corrections : Florence Richard

Recherche iconographique : Danièle Portaz

N° de projet : 10191156 - Dépôt légal : août 2014

Achevé d'imprimer en France sur les presses de l'imprimerie SEPEC, en août 2014.

Sommaire

Introduction	7
PARTIE 1 Ma ville, c'est tout un art	11
PRÉSENTATION	12
PROJET 1 • Petites leçons de croquis	15
Étape 1 : Delacroix et son voyage au Maroc	17
Étape 2 : Petites leçons de croquis en classe	19
Étape 3 : Croquis d'école	22
PROJET 2 • Architectures	24
Étape 1 : Découverte du patrimoine architectural	26
Étape 2 : Croquis transformés	29
PROJET 3 • Un marché à croquer	34
Étape 1 : Parcours-découverte du marché	36
Étape 2 : Le marché coloré	39
PROJET 4 • L'art est dans la nature	42
Étape 1 : Dessiner la nature	44
Étape 2 : Approche du <i>Land Art</i>	47
Étape 3 : Les ateliers collectes	50
PROJET 5 • Chasseurs d'empreintes	56
Étape 1 : Prélèvement d'empreintes	58
Étape 2 : Finaliser les empreintes	60
PROJET 6 • Carnet de voyage : l'aventure du regard	63
Étape 1 : Mettre en place le projet	65
Étape 2 : Explorer le lieu choisi	68
Étape 3 : Compositions plastiques et mise en page	70
Étape 4 : Réalisation de l'objet-livre	74
EXEMPLES DE PRODUCTIONS D'ENFANTS	76
PARTIE 2 À la rencontre des œuvres d'art	81
PRÉSENTATION	82
PROJET 1 • Regards sur la peinture	85
Étape 1 : Techniques d'analyse des œuvres d'art	88
Étape 2 : Jeux et rituels en classe	92
Étape 3 : Rencontrer les œuvres au musée	96
Étape 4 : Petites activités plastiques autour des œuvres d'art	99
PROJET 2 • La sculpture sous toutes ses formes	103
Étape 1 : Techniques d'analyse des sculptures	105
Étape 2 : Parcours-découverte pour analyser les sculptures	109
Étape 3 : La sculpture en ateliers	113
PROJET 3 • Les portraits	117
Étape 1 : Portrait <i>a tempera</i>	119
Étape 2 : Olga des quatre saisons	122
Étape 3 : Portraits pour traits	125
PROJET 4 • Les natures mortes	127
Étape 1 : Représenter des natures mortes	129
Étape 2 : Réinterpréter des œuvres d'art	134

PROJET 5 • Les paysages	137
Étape 1 : Découverte des paysages : analyse et ateliers	139
Étape 2 : Paysages d'ailleurs	142
EXEMPLES DE PRODUCTIONS D'ENFANTS	146
PARTIE 3 Les arts, quelle histoire !	151
PRÉSENTATION	152
PROJET 1 • Tout le contraire de tout	156
Étape 1 : Création d'un lexique des contraires	158
Étape 2 : Les ateliers des contraires	162
Étape 3 : Album, livre-jeu et memory	166
Étape 4 : Musique et expression corporelle	170
PROJET 2 • Petites histoires de signes noirs	173
Étape 1 : Des signes et des mots	175
Étape 2 : Petits ateliers pour enrichir	177
PROJET 3 • Des images pour écrire	182
Étape 1 : Écrire à partir des œuvres d'art	184
Étape 2 : Écrire à partir du cinéma	188
PROJET 4 • Secrets et mystères	192
Étape 1 : Secrets de cour	194
Étape 2 : Les portes mystérieuses	198
Étape 3 : Il était une fois une maison abandonnée	202
PROJET 5 • Sur les traces de Marcel Duchamp	209
Étape 1 : Du <i>Ready-made</i> à l'album des « petits riens »	211
Étape 2 : Bric-à-brac Muséum	216
EXEMPLES DE PRODUCTIONS D'ENFANTS	220
PARTIE 4 Des clics et des zooms	225
PRÉSENTATION	226
PROJET 1 • Photographies en noir et blanc	230
Étape 1 : Techniques d'analyse de la photographie	232
Étape 2 : Jeux d'analyse photographique	236
Étape 3 : Ateliers de transformation	241
PROJET 2 • Art et biodiversité	246
Étape 1 : Découverte et analyse de l' <i>Œil de caméléon panthère</i> ..	248
Étape 2 : Les ateliers de photographie	251
Étape 3 : De la photographie aux arts plastiques	253
PROJET 3 • Les petits pêcheurs d'images	259
Étape 1 : À la pêche aux images	261
Étape 2 : Analyse des photos réalisées	267
PROJET 4 • Textes et photographies	272
Étape 1 : Des expressions imagées	274
Étape 2 : Des photos pour des chansons, comptines, fables ou poésies	279
EXEMPLES DE PRODUCTIONS D'ENFANTS	285

Sommaire du cd-rom

- 1 Eugène Delacroix, *Intérieur marocain avec une alcôve* (1832).
- 2 Eugène Delacroix, *Portes et baies d'une maison mauresque* (1832).
- 3 Eugène Delacroix, *Vue de Tanger* (1832).
- 4 Eugène Delacroix, *Sept Études d'Arabes* (1832).
- 5 Auguste Rodin, *Danseuse* (début xxe siècle).
- 6 François Morellet, *Géométrie 52* (fin xxe siècle).
- 7 Nils-Udo, *Langue de feu* (1990).
- 8 Max Ernst, *La Forêt pétrifiée* (1929).
- 9 Joseph Kosuth, *One and Three Chairs* (1965).
- 10 Quentin Metsys, *Le Prêteur et sa femme* (1465-1530).
- 11 Édouard Manet, *Le Déjeuner sur l'herbe* (1863).
- 12 Pablo Picasso, *Le Déjeuner sur l'herbe d'après Manet* (1960).
- 13 Léonard de Vinci, *La Joconde* (1503-1507).
- 14 Antoine Bourdelle, *Pénélope* (1909).
- 15 Pablo Picasso, *Le Déjeuner sur l'herbe : homme assis accoudé* (1962).
- 16 Duccio di Buoninsegna, *Maestà* (Madone avec des anges et des saints) (1308-1311).
- 17 Pablo Picasso, *Olga au col de fourrure* (1923).
- 18 Amedeo Modigliani, *Portrait de Jeanne Hébuterne* (1919).
- 19 Paul Cézanne, *Nature morte au miroir* (1883-1885).
- 20 Lubin Baugin, *Nature morte à l'échiquier ou Les Cinq Sens* (xviie siècle).
- 21 Jean Siméon Chardin, *Nature morte au carré de viande* (1730).
- 22 Lubin Baugin, *Nature morte aux gaufrettes* (xviie siècle).
- 23 Paul Cézanne, *Nature morte à la soupière* (1873-1874).
- 24 Paul Cézanne, *La Pendule noire* (1870).
- 25 Paul Gauguin, *Nature morte aux oranges* (1880).
- 26 Jean-Baptiste Camille Corot, *L'Église de Marissel, près de Beauvais* (1866).
- 27 Jean-Baptiste Camille Corot, *Le Moulin de Saint-Nicolas-Lez-Arras* (1874).
- 28 Claude Monet, *La Grenouillère* (1869).
- 29 Claude Monet, *Le Bassin d'Argenteuil* (1872).
- 30 Paul Klee, *Maison au bord de la mer* (1920).

- 31 Paul Klee, *Jardin d'Orient* (1937).
- 32 Paul Klee, *Le Village dans la verdure* (1900-1940).
- 33 Pierre Soulages, *Peinture* (1956).
- 34 Wassily Kandinsky, *Aquarelle avec tache rouge* (1911).
- 35 Édouard Manet, *Le Balcon* (1869).
- 36 Le Nain, *Famille de paysans dans un intérieur* (xviie siècle).
- 37 Georges de La Tour, *Le Tricheur à l'as de carreau* (1635).
- 38 Eugène Delacroix, *La Liberté guidant le peuple* (1830).
- 39 Domenico Ghirlandaio, *Portrait d'un vieillard et de son petit-fils* (1490).
- 40 Paul Cézanne, *Les Joueurs de cartes* (1890).
- 41 Francisco Goya, *Les Jeunes* (1814-1819).
- 42 Jan Vermeer, *Jeune Femme lisant une lettre* (1662-1663).
- 43 Pablo Picasso, *La Lecture de la lettre* (1921).
- 44 45 46 Images extraites du film *Le Kid* (1921).
- 47 Marcel Duchamp, *Roue de bicyclette* (1913).
- 48 Marcel Duchamp, *Porte bouteille* (1913).
- 49 Marcel Duchamp, *En prévision d'un bras cassé* (1915).
- 50 Marcel Duchamp, *Fontaine* (1917).
- 51 Robert Doisneau, *Pornichet* (1959).
- 52 Elliott Erwitt, *Contre-jour* (1977).
- 53 Édouard Boubat, *Parc de Saint-Cloud* (1981).
- 54 Raymond Depardon, *New York, East Side 32nd Street* (1981).
- 55 Daniel Heuclin, *Œil de caméléon panthère* (2007).

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES : p. 17, p. 65 BIS / © Archives Larbor ; p. 47 Ph. © NILS-UDO ; p. 60 Ph. © Philippe Migeat - CNAC / MNAM Dist. RMN © Adagp Paris, 2007 ; p. 92 BIS / Ph. © Archives Nathan ; p. 99 BIS / Ph. © Archives Nathan © Succession Picasso, 2007 ; p. 88, p. 146 BIS / Ph. Frédéric Hanoteau © Archives Nathan ; p. 105, p. 146 m Ph. © René-Gabriel Ojéda / RMN ; p. 113 Ph. © Béatrice Hatala / RMN / © Succession Picasso, Paris 2007 ; p. 119 Ph. © Fratelli Alinari Florence, Dist. RMN ; p. 122, p. 147 h d, p. 147 b g Ph. © Gérard Blot / RMN / © Succession Picasso Paris, 2007 ; p. 125, p. 147 h g et b d BIS / © Archives Larbor ; p. 129 BIS / © Archives Larbor ; p. 134 BIS / Ph. Hubert Josse © Archives Larbor ; p. 139 BIS / © Archives Larbor ; p. 142, p. 145, p. 149 b d Ph. © AKG / © Adagp Paris, 2007 ; p. 148 h BIS / © Archives Larbor ; p. 149 b g BIS / Ph. Coll. Archives Nathan © ADAGP, Paris, 2007 ; p. 158 BIS / Courtesy Galerie Daniel Malingue, Paris © Adagp, Paris 2007 ; p. 96, p. 222 h BIS / Ph. H. Josse © Archives Larbor ; p. 187 BIS / Ph. Hubert Josse © Archives Larbor ; p. 184 BIS / Ph. © Archives Nathan © Succession Picasso, 2007 ; p. 188 © ASSOCIATION CHAPLIN, 2007 ; p. 211 Ph. © Christian Bahier / Philippe Migeat CNAC / MNAM Dist. RMN © Succession Marcel Duchamp / Adagp Paris, 2007 ; couv., p. 236, p. 285 b Ph. © Robert Doisneau / EYEDEA ; p. 245 Ph. © Elliott Erwitt / MAGNUM ; p. 285 h d Ph. © Edouard Boubat / EYEDEA ; p. 232, p. 241, p. 285 h g et m Ph. © Raymond Depardon / MAGNUM ; p. 248 Ph. © Daniel Heuclin / Bios photo.

Introduction

Cet ouvrage propose des projets motivants et ludiques pour aborder les différents domaines des arts visuels, à travers des démarches concrètes et des modes d'expression variés au carrefour des langages plastique et écrit. Les 20 projets, déclinés en de multiples activités, entraîneront les élèves à développer l'imaginaire, la créativité, l'expression au service du sens, dans une réelle dynamique de classe.

L'ensemble des activités s'adresse aux élèves du CP au CM2, avec cependant un niveau d'exigence différent selon les compétences des élèves. Pour certaines activités, des indications pédagogiques (tâches à accomplir, consignes, matériel) sont précisées pour adapter plus spécifiquement la mise en œuvre au cycle 2 ou 3.

Le contenu de cet ouvrage proposant un panel d'idées et un large éventail de ressources culturelles, chaque enseignant se l'appropriera selon son projet de classe et ses objectifs de travail.

● Instructions officielles

Le contenu de cet ouvrage couvre l'ensemble du programme en arts visuels : découverte d'œuvres d'art en classe et au musée, dessin, composition plastique, observation et production d'images, architecture, sculpture, photographie... et permet d'initier les élèves à l'histoire des arts.

Tout en abordant ces différents domaines de façon approfondie, les projets présentés s'inscrivent dans une perspective interdisciplinaire. La maîtrise de la langue orale et écrite (*dire, lire, écrire*) en est une composante essentielle. D'autres liens sont aussi créés vers d'autres disciplines : la littérature, la poésie, la sensibilisation au développement durable, la découverte du monde, la musique, l'expression corporelle et les TICE. Transversalement, la citoyenneté et le respect de l'autre sont sans cesse sollicités.

Les œuvres picturales, les sculptures, les photographies et les images de films donnent à tous les projets un fort ancrage culturel. Les nombreuses reproductions d'œuvres d'art fournies dans le cd-rom participent à la création d'une culture commune car elles font partie du patrimoine culturel incontournable. Ces références culturelles sont conservées dans le musée de la classe (collection du groupe) et complètent le musée de l'élève (collection personnelle).

● **Présentation de l'ouvrage**

Au sein de cet ouvrage, tous les itinéraires sont possibles. Les 20 projets sont déclinés en étapes et en activités. Ils peuvent être menés les uns après les autres ou dans un ordre indifférent, en totalité ou partiellement. En effet, si l'ouvrage engage l'enseignant qui le souhaite dans des projets à moyen ou long terme, il fournit aussi une multitude d'activités qui peuvent être réalisées isolément. Ainsi, il est composé de quatre parties traitant chacune d'une thématique :

- **À travers six projets, la première partie, « Ma ville, c'est tout un art », conduit les élèves à explorer leur environnement.** Du carnet de croquis au carnet de voyage, divers modes d'approche transforment le regard qu'ils portent sur le monde (le patrimoine modeste, l'architecture, le marché, la nature...). De nombreux moyens d'expression plastique (dessin, frottage, collecte, photographie...) leur permettent de développer leur créativité. Cette partie est donc une « invitation au voyage », résultat de l'alternance entre les explorations sur le terrain et les ateliers d'arts plastiques en classe.

- **La deuxième partie propose une « Rencontre avec les œuvres d'art », en cinq projets.** La démarche d'analyse des peintures et des sculptures est d'abord explicitée, puis largement développée grâce à des ateliers de découverte au musée, des parcours sculptures dans la ville, des jeux et rituels en classe. Des ateliers de productions plastiques permettent d'approfondir leur approche. Trois genres sont particulièrement étudiés : les portraits, les natures mortes et les paysages.

- **Dans la troisième partie, « Les arts, quelle histoire ! », cinq projets permettent de mener en interaction des ateliers d'arts plastiques et des ateliers d'écriture.** Les productions plastiques des élèves, des œuvres d'art, des images de films sont inducteurs d'écrits plus ou moins longs, selon le niveau de compétences des élèves. Ainsi, des thématiques motivantes sont abordées, telles que les contraires, les mystères et les secrets ; les personnages de tableaux ou de films prennent la parole ; la poésie fait naître des images ; l'univers de Marcel Duchamp invite à créer des œuvres insolites avec humour, etc. Chaque projet aboutit à la création d'un album, d'un imagier, d'un livre-jeu ou d'un musée de classe. Cette partie est particulièrement interdisciplinaire, faisant interagir les arts visuels avec la musique, le cinéma, la littérature, la production d'écrit...

- **Enfin, les quatre projets de la quatrième partie, « Des clics et des zooms », proposent de se familiariser avec l'univers de la photographie.** Les œuvres de maîtres, comme Robert Doisneau, Édouard Boubat, Raymond Depardon

et Elliott Erwitt, sont analysées puis transformées en atelier d'arts plastiques. Les projets invitent ensuite les élèves à produire leurs propres photographies, soit pour montrer leur univers quotidien, soit pour illustrer des expressions et/ou des textes (comptines, poèmes, fables), soit pour s'intéresser au développement durable à partir des travaux de Yann Arthus-Bertrand.

Tous les projets sont finalisés sous forme d'exposition de productions plastiques ou de photographies, ou débouchent sur la création d'imagiers, d'albums, ou de diaporamas.

● Les sorties

Dans chaque partie, au moins un projet articule les sorties et les ateliers en classe. Les projets proposés incitent en effet les enseignants et les élèves à s'engager dans une démarche d'ouverture sur le monde, d'exploration de l'environnement et du patrimoine, de découverte des musées, des ressources locales, de l'art dans la rue ou dans la nature... au-delà des murs de l'école. L'objectif est alors d'observer, d'analyser et de dessiner, de collecter, de photographier pour approfondir ensuite le travail en atelier, en classe.

Ces sorties requièrent un minimum d'organisation : l'enseignant doit prévoir le matériel nécessaire (appareils photos, carnets de dessins, crayons, sachets pour collectes, etc.), un ou plusieurs accompagnateurs¹, le temps de sortie et le moyen de transport (à pied, en car, en transport en commun).

● Les œuvres du cd-rom

Le cd-rom contient 55 œuvres d'art, relevant de divers genres et procédés : peintures, sculptures, installations, photographies et images de cinéma. Elles présentent des artistes majeurs, du Moyen Âge à l'époque contemporaine. Non modélisantes, ces œuvres sont mises en relation avec les productions d'élèves. En effet, elles peuvent être « matériaux », « documents » ou « supports d'expression ».

Elles sont présentées aux élèves au moyen d'un vidéoprojecteur ou sur l'écran de l'ordinateur, mais peuvent aussi être imprimées en couleur ou photocopiées en noir et blanc dans des petits formats selon les activités proposées. Elles sont conservées dans un classeur ou dans un carton à dessin dans le musée de la classe.

1. Prévoir un adulte accompagnateur pour 8 enfants en maternelle et pour 12 enfants en élémentaire.

● Musée de la classe et musée personnel de l'élève

- Le contenu du musée de la classe est détaillé, pour chaque projet, dans la rubrique « Références culturelles ». Les références sont données à titre indicatif et informatif ; elles peuvent bien sûr être complétées selon les ressources de l'enseignant et des élèves (livres, cartes postales, objets...). Le contenu de ce musée est renouvelé tout au long de l'année en fonction des projets. Les élèves découvrent chaque nouveau document lors d'une séance en arts visuels ou lors d'un temps libre.

Ce musée est présenté, par exemple, sur une table placée contre un mur d'affichage, sur lequel le titre du projet en cours est écrit en grand. Des collections de livres peuvent être mises à disposition dans des bacs à roulettes sous la table.

- Le musée personnel de l'élève est aussi décrit pour chaque projet. Son contenu évolue tout au long de l'année, et ses formes sont diverses. Il peut être constitué d'un cahier de croquis, d'un « cahier-musée » contenant des images, des documents, des notes, des dessins, d'une collection d'images ou d'objets rangés dans une boîte décorée et datée. Chaque élève construit ainsi « son musée » selon ses envies, ses goûts, ses trouvailles. Le tout devient, par exemple, « Mon musée du CE1 » ou encore « Mon année de CM », plus ou moins complété selon les projets, selon l'inspiration et les opportunités.

● Matériel en atelier

Les 20 projets mettent en œuvre des techniques simples utilisant des matériaux et des outils courants, souvent disponibles dans les classes ou rassemblés lors d'une recherche spécifique menée ponctuellement par les élèves et le maître.

Le matériel est rangé et étiqueté afin de permettre aux élèves de trouver facilement les éléments nécessaires lors des séances en atelier. Il est en effet vivement conseillé d'apprendre progressivement aux élèves à devenir autonomes pour être capables d'installer les ateliers puis ranger le matériel, répondant ainsi aux objectifs du « Vivre ensemble ».

Le sigle renvoie aux productions d'élèves présentées, en couleur, à la fin de chaque partie.