

Débuter en arts visuels

La démarche

La démarche proposée s'appuie sur la notion de **dispositif d'apprentissage**. Ce dispositif d'apprentissage est un parcours composé des différentes étapes d'un processus de création. Il s'agit donc d'une succession de séquences qui alterne des phases de pratique artistique, de découverte d'œuvres, d'exercices, de recherche documentaire, et des phases orales d'échange et de confrontation.

Une séquence, c'est quoi ?

Séquence d'enseignement : « Ensemble continu ou discontinu de séances articulées entre elles dans le temps et organisées autour d'une ou plusieurs activités en vue d'atteindre des objectifs fixés par les programmes d'enseignement ».

Schéma d'un projet, d'un "parcours" : séquence de 6 à 7 séances sur le portrait, le paysage, la notion de trace,... (de vacances à vacances : c'est suffisant pour que chaque enfant s'investisse et expérimente). Les projets doivent rester modestes.

Dans un dispositif d'apprentissage, toute phase active doit être suivie d'un temps **d'échange**, de comparaison ou de confrontation.

Travailler sur une thématique (le corps, l'objet, la ville...), envisager des séquences autour de notions plastiques (la composition, la couleur,...) ou d'une technique (le collage, l'assemblage) sont autant d'entrées possibles pour éviter le piège des séances occupationnelles.

Les grandes étapes d'une séquence en arts visuels

Sollicitation des élèves : point de départ (situation particulière ou consigne ouverte / question posée par l'enseignant). Visite, sortie, littérature, les entrées sont multiples (par la technique, par l'objet, par une opération plastique, par l'imaginaire).

Exploration : réponses des élèves à la question posée ; recherche de propositions (réponses diverses, pertinentes ou non).

Structuration : constat des effets produits et mise en relation avec les démarches utilisées (réussites, trouvailles, difficultés).

Confrontation des propositions des élèves entre elles et/ou avec des œuvres d'art.

Pointer plusieurs réponses plastiques à partir de procédés différents.

Approfondissement : mise en place de situations permettant d'expérimenter les démarches découvertes lors de la séance précédente et visant à enrichir le travail : accentuer un effet en choisissant une technique déjà expérimentée, remédier aux « difficultés » en appliquant une stratégie différente empruntée à un artiste ou un camarade, etc.

Création : réponse personnelle (individuel de préférence) où chaque enfant peut réinvestir ses acquisitions, par exemple réinvestissement d'une ou plusieurs opérations plastiques apprises.

Une pratique sans matériaux ?

On peut utiliser : la trousse de l'écolier (crayons, stylos, outils divers), des feuilles A4, du carton, des magazines, des journaux, des écorces et autres matériaux naturels, des matériaux de récupération....

Une pratique pour comprendre les variables en arts visuels

Support, médium, outil et geste (SMOG) sont quatre variables que l'on peut modifier à l'infini.

Un premier temps autour de la variation du **support** (papier blanc et papier imprimé)

Une consigne simple : dessiner un visage

- 1) sur une feuille blanche ; 2) sur une feuille de journal

Affichage des productions

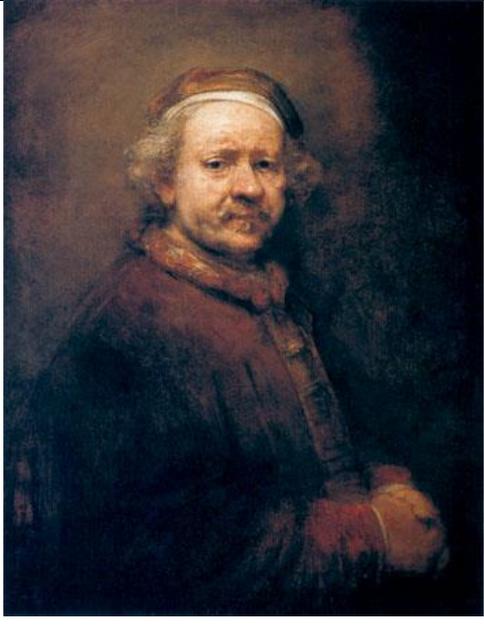
Qu'est ce que la contrainte du support provoque, modifie ?

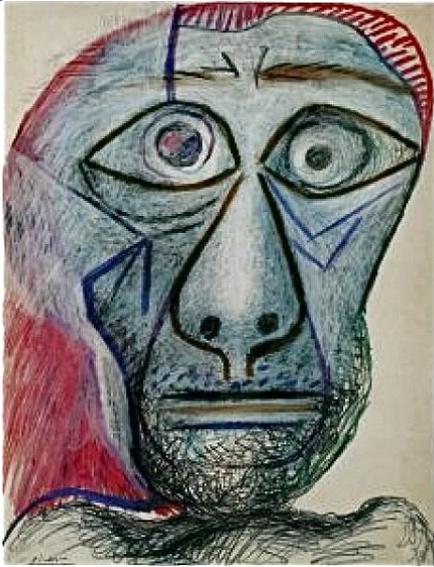
(Sur le support imprimé, prise en compte des éléments déjà présents (typographie, images,...) ?

Reprise des productions et adjonction d'éléments avec de nouveaux outils scripteurs (stylos, feutres...)

Verbalisation, échanges sur cette nouvelle étape.

Références culturelles sur le portrait:

	
<p>La Joconde Léonard de Vinci - entre 1503 et 1506 Huile sur panneau de bois de peuplier, 77 cm x 53 cm Musée du Louvre - Paris</p>	<p>Autoportrait, âgé de 63 ans Rembrandt - 1669 Huile sur toile, 86 x 70,5 cm National Gallery, Londres</p>

	
<p>Autoportrait dit "l'homme à la pipe" ou "à l'oreille bandée" Van Gogh - 1889 Huile sur toile , 51 x 45 cm</p>	<p>« Autoportrait face à la mort » Picasso - 1972 Crayon et pastel sur papier, 65,5 x 50,5 cm Tokyo</p>

Un deuxième temps autour du collage (les **matériaux**)

Possibilité de découper (ciseaux) ou déchirer → effets différents.

Réaliser un paysage en collage sur un format A5

- 1) A partir de prélèvements dans un magazine (couleurs)
- 2) A partir de prélèvements dans un journal (noir et blanc)

Affichage des productions

En quoi ces deux travaux sont-ils différents ? Que modifie la seconde contrainte ?
Identifier les constituants plastiques : couleur/matière/forme/mouvement/etc.

Définition des opérations plastiques

La pratique des arts visuels repose sur l'emploi intentionnel d'opérations plastiques qui peuvent être combinées pour produire les effets choisis par l'élève ou l'artiste. Ces opérations plastiques sont couramment déclinées ainsi :

Reproduire - Isoler - Transformer - Associer (RITA)

Pour effectuer ces opérations, chaque domaine artistique (peinture, sculpture, architecture, etc.) utilise des techniques spécifiques et des matériaux appropriés.

Pour reproduire, on pourra dessiner, décalquer, photographier...

Pour isoler, on pourra cadrer, cacher, effacer, souligner...

Pour transformer, on pourra déformer, agrandir, étirer...

Pour associer, on pourra imbriquer, superposer, attacher...

Références culturelles sur le paysage:

	
Le Lorrain – Port de mer – 1646	William Turner – Paysage inachevé – vers 1835
	
Cézanne – Sainte Victoire – 1905	De Staël – Agrigente – 1954

Comment évaluer ?

Evaluation formative, orale collective : affichage des réalisations, verbalisation par les élèves de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils observent sur les autres productions. Pas de jugement de valeur ! Argumentation et justification des commentaires de chacun.

Pas de résultats attendus ! 25 productions identiques seraient le signe d'une situation trop dirigée dans laquelle les élèves n'auraient pas eu la possibilité de faire des propositions variées.

On peut évaluer le respect de la consigne tout en gardant à l'esprit que le détournement peut être source de proposition intéressante.

En arts visuels, il n'y a pas de réponse juste ou fautive : il y a plusieurs réponses que chaque élève construit avec ses propres moyens, et toutes sont recevables.

On ne note pas les productions ! Cela reviendrait à noter l'originalité et la créativité de l'élève.

Evaluation :

Observer la diversité des réponses produites, la variété des choix effectués par les élèves.

Revenir à la consigne initiale, faire s'exprimer les élèves sur leurs intentions, les effets obtenus, l'écart entre les deux, ce qui n'était pas prévu, qui est arrivé par hasard et qui semble intéressant, les difficultés techniques rencontrées.

Evaluation de l'implication individuelle dans la production

Analyse des transgressions de la consigne, des choix singuliers des élèves qui peuvent ouvrir sur des pistes de prolongement.

“ L'évaluation est solidaire de l'action et elle est toujours relative à une situation et à un groupe. Il semble inopportun de dissocier la démarche des résultats. ”

Daniel Lagoutte, *Enseigner les arts plastiques*. Hachette, Paris, 1994, pp. 171-174.

“ L'évaluation n'est donc pas fondée sur une préférence personnelle ou sur une appréciation subjective du maître. En ce qui concerne les opérations plastiques, elle se fait par l'intermédiaire d'une interrogation de l'ordre du pourquoi ? et du comment ? en relation avec les résultats et les intentions. ”

Daniel Lagoutte, *Les arts plastiques contenus enjeux et finalités*, Paris, Armand Colin, 1990, p. 130

La différenciation

La démarche créatrice est différenciée de par sa nature même, chaque élève « fait » selon ses propres moyens.

Quelle différenciation pourrait quand même être envisagée ?

Organisation à deux, autres outils proposés, présence du maître qui aide à mettre en mots, échange avec les pairs, recherche de documentation, d'images, de reproductions d'œuvres...

Les apprentissages en arts visuels

- apprentissages notionnels (tout ce qui concerne les éléments et les moyens plastiques: couleur, ligne, forme, matière, support, médiums, outils) Les notions de base s'ouvrent sur des notions secondaires (la notion de couleur → primaire, secondaire, complémentaire, chaude, froide, nuance, dégradé ...).
- apprentissages langagiers : lexique spécifique, échanges, verbalisation,...
- apprentissages culturels : rencontre avec les œuvres et les artistes.
- apprentissages techniques : les élèves sont confrontés aux outils et aux matériaux.
- apprentissages transversaux : réfléchir, faire des choix, trouver des solutions + respect des autres, écoute, entraide, ouverture d'esprit, curiosité, initiative confiance en soi.

En conclusion

Ce qui compte ce sont les procédés mis en œuvre, les démarches suivies, autant voire plus que la production finale (c'est pendant l'activité que se font les apprentissages).

Il faut mettre les enfants en situation de recherche (situation problème), en leur donnant une consigne ouverte qui les oblige à réfléchir et à faire des choix (de supports, outils, techniques, matériaux, démarche, ...) et qui va ainsi déclencher leur créativité: pas d'exercice d'exécution de consignes.

Il faut les faire verbaliser : en parlant de ce qu'ils ont fait, de comment et pourquoi ils l'ont fait, ils structurent leurs apprentissages (conceptualisent).