

Jeu-concours des 7 différences : dossier pédagogique.



Proposez à vos élèves de dessiner ce qu'ils voient lorsqu'ils découvrent un tableau ! Cela leur permet une meilleure analyse de l'œuvre. En effet, le dessin aide souvent à s'approprier un tableau. Au fur et à mesure, ils se construiront des repères vers une première culture artistique.

Objectifs pédagogiques :

Développer le sens de l'observation en repérant les similitudes ou les différences de plusieurs œuvres : formes, couleurs, mouvement, rythme...

Identifier les caractères qui distinguent une œuvre d'une autre : paysages, portraits, natures mortes, art abstrait...etc.

Développer progressivement les capacités de création de chacun.

Utiliser et adapter plusieurs techniques de reproduction : croquis à main levée, utilisation de gabarits, de calques, découpage-collage...

Apprendre à faire des choix. (Ajouter ou supprimer des éléments, choisir une technique).

Donner un titre à sa production ou rechercher un écrit court pour l'accompagner.

Prendre part à un projet et le mener à terme.

Progression :

1. Phase de découverte

Proposer des œuvres célèbres sous diverses formes (photos, affiches, écran...)

Le nombre d'œuvres dépend des choix de l'enseignant et de la classe.

- Toute la classe travaille sur un thème commun, le paysage par exemple
- La classe travaille en groupes et choisit différents thèmes : le portrait, la nature morte, les silhouettes, l'art abstrait...
- La classe travaille autour d'un artiste et suit son parcours artistique : Matisse, Fernand Léger, douanier Rousseau...)

2. Phase de verbalisation.

Laisser plusieurs temps d'observation libres et favoriser les échanges au sein du groupe.

Identifier un tableau sous forme du jeu « qui suis-je ? » par exemple.

Décrire ce que l'on voit sur chaque œuvre. Jeu des questions réponses oui/non.

Parler de ce que l'on ressent et des émotions suscitées par le tableau.

Mener un débat à propos de ce que nous comprenons de l'œuvre, son sens, son message...

Mettre en évidence des analogies : formes, couleurs, mouvements, rythmes ...

Mettre en évidence des différences.

Légender ou Imaginer un titre pour chaque tableau.

Comparer le titre donné au nom réel du tableau.

Faire des recherches sur l'artiste qui a produit ce tableau.

Etablir, des liens avec d'autres disciplines (graphisme, géométrie, production d'écrit ...)

3. Phase de création

Les participants travailleront à partir d'œuvres connues. (Voir quelques références artistiques en annexe mais vous pouvez en choisir d'autres).

Les enfants peuvent réaliser une composition :

- En la reproduisant intégralement en fonction de leur interprétation.
- En utilisant librement quelques éléments de cette œuvre.
- En réalisant une production personnelle à la manière de l'artiste.

Les élèves sont soumis à des contraintes mais restent libres dans le choix du dessin, des formes, des couleurs et des effets visuels résultant de leur imagination.

4. Les techniques utilisées.

Dans un premier temps, il est conseillé d'effectuer un croquis sur un simple feuille de papier.

Ce travail peut être réalisé à main levée, en utilisant un calque ou en réalisant des gabarits.

Lorsque le premier jet est terminé, le mettre au propre par transparence ou avec du papier calque sur une feuille de dessin.

Une fois le dessin au propre, la mise en couleur peut se faire avec des crayons, des craies, de la gouache, de l'acrylique, des pastels, du collage ...

Quelques pistes :

Faire une version en noir et blanc d'une œuvre : travail des valeurs de gris, et de l'estompe avec un mouchoir en papier.

Pour les silhouettes dessinées à la manière de Keith Haring, demander aux enfants de reproduire des personnages minimalistes (pas de mains, yeux, nez etc....)

- tracé avec un trait continu et dynamique

- utilisation de couleurs gaies et vives

- utilisation de traits pour insister sur le mouvement d'un personnage.

En art abstrait, on utilise aussi des instruments pour tracer des formes géométriques : cercle, carré, triangle, rectangle.

5. Un exemple : étude de l'œuvre d'Henri Matisse

Aux débuts des années 1940, le peintre, déjà célèbre pour ses œuvres Fauves, est atteint d'une maladie invalidante et ne peut plus se tenir debout. Cloué au lit ou assis dans son fauteuil roulant, il renoue alors avec une technique déjà pratiquée pour la réalisation de sa série *La danse* en 1929 : la technique des gouaches découpées.



La gerbe
Henri Matisse • 1953

Le principe est simple : Matisse recouvre d'une fine couche de gouache des feuilles de papier, dans lesquelles il découpe ensuite, sans dessin préalable et au moyen de ciseaux, divers éléments qu'il assemble sur d'autres feuilles après avoir trouvé l'arrangement qui lui convient. Il disait lui-même : « Le papier découpé me permet de dessiner dans la couleur, de sculpter la couleur. »

Ses plus grandes œuvres ont ainsi été réalisées : *Jazz* en 1943, *Polynésie*, *la mer* en 1946 ou le *Nu bleu* en 1952. A partir de ces références culturelles, l'enseignant peut proposer à ses élèves de dessiner avec leurs ciseaux et d'expérimenter la technique du collage.

Pour découper les formes, aucun tracé préalable au crayon ne peut être effectué par les élèves ; ils découpent directement, sous l'impulsion des ciseaux, en laissant libre cours à leur imagination.

6. Un autre exemple : Collage d'oiseaux à la manière de Georges Braque.

Partez à la découverte du peintre Georges Braque avec vos élèves.

Montrez et observez les tableaux de cet artiste. Notamment « Les Deux oiseaux », une peinture monumentale réalisée par Georges Braque de 1952 à 1953 pour décorer le plafond de la salle Henri II du musée du Louvre.

Demandez aux enfants de bien observer cette œuvre, leur proposer de la dessiner à la manière de Georges Braque. Peindre le fond d'une feuille (ou utiliser une feuille de couleur). Rechercher des modèles d'oiseaux, réaliser des gabarits à main levée ou en les calquant. Utiliser les gabarits en découpant les oiseaux dans du papier multicolore ou du papier journal.

On peut également reproduire les oiseaux en changeant la gamme chromatique : les enfants choisissent 3 couleurs différentes par exemple.

Coller les oiseaux sur la feuille peinte. Terminer le dessin en ajoutant des éléments célestes autour des oiseaux.

Quelques références artistiques :

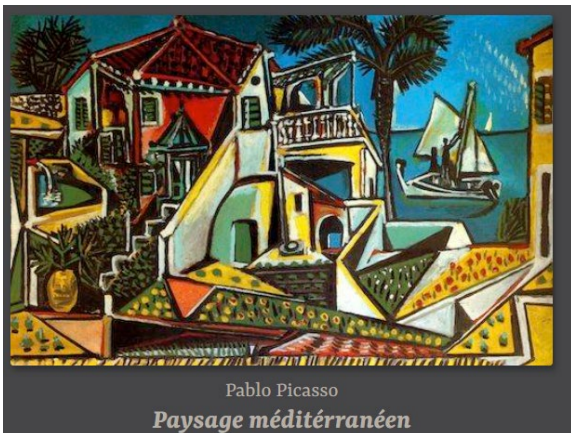


Paysages

La nuit étoilée (Vincent Van Gogh)



La grande vague de Kanagawa (Hokusai)



Pablo Picasso
Paysage méditerranéen



Marc Chagall : jeunes mariés

Natures mortes

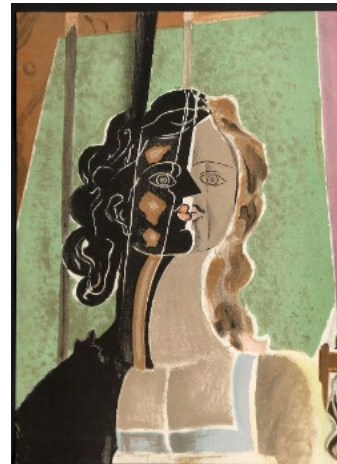


Paul Cézanne : Nature morte



Pablo Picasso : Nature morte

Portraits



« Senecio » Paul Klee
Georges Braque :
portrait de femme



Silhouettes

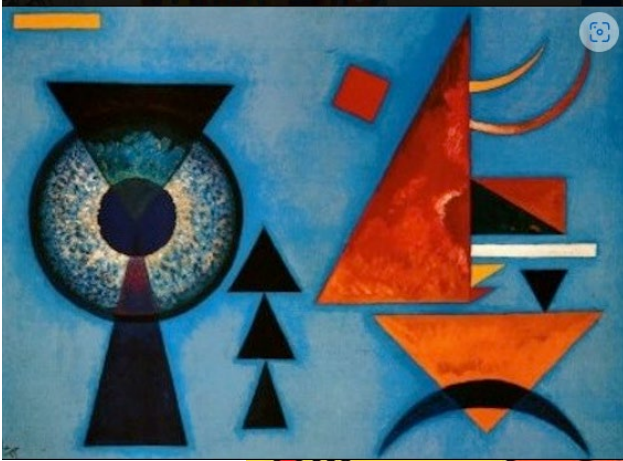


Henri Matisse : Jazz

Fernand Léger : Charlot Cubiste

La danse : Keith Haring

Art abstrait



Kandinski

Robert Delaunay : Rythme sans fin

Animaux



Le chat : Joan Miro



Les oiseaux : Georges Braque



Alexander Calder, *Black butterfly*, 1969



Matisse : Poissons rouges

Découpages-collages



Matisse : Polynésie, le ciel
Matisse : Polynésie, la mer



Matisse : La tristesse du roi



Paysages Exotiques : Douanier
Rousseau



Attention, il ne s'agit pas de faire une copie de l'œuvre. L'idée est de la reproduire à la manière de l'artiste. Mais cela reste un travail d'interprétation et de création personnel. Bon courage à tous.