

Petits, artistes et citoyens

*Productions
plastiques et visuelles*

Sommaire

Introduction	3
L'éducation au développement durable	5
Photographie	5
Pratiques plastiques : le recyclage	7
Des pratiques autour de « liberté, égalité, fraternité »:	13
Les mains	13
Les ribambelles	14
Les couleurs et les mots	14
Travailler en volume	15
Le symbolique	15
Des pratiques collectives	16
Assemblage de plusieurs productions individuelles (mur d'images, ...)	16
Réalisation d'une seule production en commun	17
Bibliographie	20

Introduction

Comment les pratiques artistiques et culturelles participent-elles à la formation du citoyen ?

- par les pratiques **collectives** : apprendre à écouter l'avis de l'autre, donner le sien ; comprendre la subjectivité de la perception ; partager ensemble un spectacle, un concert, un film ; produire une œuvre collective.
- par la pratique **individuelle** : éducation du regard, de l'écoute ; construction de l'esprit critique.

Les enjeux du projet

- Engager chaque enfant à avoir confiance dans son propre pouvoir d'agir et de penser.
- Construire progressivement les valeurs citoyennes (respect de l'autre, amitié, coopération, entraide, différence...) en appui sur les pratiques artistiques (littérature, arts plastiques, musique, école et cinéma, danse et théâtre, spectacle du vivant).
- Découvrir le rôle du groupe et participer à la réalisation de projets.
- Développer la capacité des enfants à identifier, exprimer verbalement leurs émotions et leurs sentiments, plus particulièrement en abordant des sujets sensibles et affectifs.
- Acquérir une culture artistique fondée sur des repères communs.

Dans les programmes

Une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble

L'école maternelle structure les apprentissages autour d'un enjeu de formation central pour les enfants : « Apprendre ensemble et vivre ensemble ». La classe et le groupe constituent une communauté d'apprentissage qui établit les bases de la construction d'une citoyenneté respectueuse des règles de la laïcité et ouverte sur la pluralité des cultures dans le monde. C'est dans ce cadre que l'enfant est appelé à devenir élève, de manière très progressive sur l'ensemble du cycle (...). L'école maternelle assure ainsi une première acquisition des principes de la vie en société. L'accueil et la scolarisation des enfants handicapés participent à cet enjeu pour ces enfants eux-mêmes et contribuent à développer pour tous un regard positif sur les différences. L'ensemble des adultes veille à ce que tous les enfants bénéficient en toutes circonstances d'un traitement équitable. L'école maternelle construit les conditions de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons.

Se construire comme personne singulière au sein d'un groupe

Se construire comme personne singulière, c'est découvrir le rôle du groupe dans ses propres cheminements, participer à la réalisation de projets communs, apprendre à coopérer. C'est progressivement partager des tâches et prendre des initiatives et des responsabilités au sein du groupe. Par sa participation, l'enfant acquiert le goût des activités collectives, prend du plaisir à échanger et à confronter son point de vue à celui des autres. Il apprend les règles de la communication et de l'échange. L'enseignant a le souci de guider la réflexion collective pour que chacun puisse élargir sa propre manière de voir ou de penser. Ainsi, l'enfant trouve sa place dans le groupe, se fait reconnaître comme une personne à part entière et éprouve le rôle des autres dans la construction des apprentissages.

À travers les situations concrètes de la vie de la classe, une première sensibilité aux expériences morales (sentiment d'empathie, expression du juste et de l'injuste, questionnement des stéréotypes...) se construit. Les histoires lues, contes et saynètes y contribuent ; la mise en scène de personnages fictifs suscite des possibilités diversifiées d'identification et assure en même temps une mise à distance suffisante. Au fil du cycle, l'enseignant développe la capacité des enfants à identifier, exprimer verbalement leurs

émotions et leurs sentiments. Il est attentif à ce que tous puissent développer leur estime de soi, s'entraider et partager avec les autres.

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

Ce domaine d'apprentissage se réfère aux arts du visuel (peinture, sculpture, dessin, photographie, cinéma, bande dessinée, arts graphiques, arts numériques), aux arts du son (chansons, musiques instrumentales et vocales) et aux arts du spectacle vivant (danse, théâtre, arts du cirque, marionnettes, etc.). L'école maternelle joue un rôle décisif pour l'accès de tous les enfants à ces univers artistiques ; elle constitue la première étape du parcours d'éducation artistique et culturelle que chacun accomplit durant ses scolarités primaire et secondaire et qui vise l'acquisition d'une culture artistique personnelle, fondée sur des repères communs.

Développer du goût pour les pratiques artistiques

Les enfants doivent avoir des occasions fréquentes de pratiquer, individuellement et collectivement, dans des situations aux objectifs diversifiés. Ils explorent librement, laissent des traces spontanées avec les outils qu'ils choisissent ou que l'enseignant leur propose, dans des espaces et des moments dédiés à ces activités. Ils font des essais que les enseignants accueillent positivement. Ils découvrent des matériaux qui suscitent l'exploration de possibilités nouvelles, s'adaptent à une contrainte matérielle. Tout au long du cycle, ils s'intéressent aux effets produits, aux résultats d'actions et situent ces effets ou résultats par rapport aux intentions qu'ils avaient.

Découvrir différentes formes d'expression artistique

Des rencontres avec différentes formes d'expression artistique sont organisées régulièrement ; dans la classe, les enfants sont confrontés à des oeuvres sous forme de reproductions, d'enregistrements, de films ou de captations vidéo. La familiarisation avec une dizaine d'oeuvres de différentes époques dans différents champs artistiques sur l'ensemble du cycle des apprentissages premiers permet aux enfants de commencer à construire des connaissances qui seront stabilisées ensuite pour constituer progressivement une culture artistique de référence. Autant que possible, les enfants sont initiés à la fréquentation d'espaces d'expositions, de salles de cinéma et de spectacles vivants afin qu'ils en comprennent la fonction artistique et sociale et découvrent le plaisir d'être spectateur.

Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix

Les enfants apprennent à mettre des mots sur leurs émotions, leurs sentiments, leurs impressions, et peu à peu, à exprimer leurs intentions et évoquer leurs réalisations comme celles des autres. L'enseignant les incite à être précis pour comparer, différencier leurs points de vue et ceux des autres, émettre des questionnements ; il les invite à expliciter leurs choix, à formuler ce à quoi ils pensent et à justifier ce qui présente à leurs yeux un intérêt.

Un projet collaboratif, résultat du travail de chacun

La réussite de ce projet repose sur un engagement partagé et sur la qualité et l'engagement de chacun :

- Les enfants, guidés par leur enseignant, après avoir produit personnellement, auront à composer et à s'inscrire dans une production collective.
- Les enseignants, au sein de leur équipe, devront définir les activités avec précision et exigence, en les intégrant dans l'enseignement prévu par les programmes et en aidant les enfants à « se construire comme personne singulière au sein du groupe ».

L'éducation au développement durable

Photographie

Des photographes contemporains travaillent sur la question du développement durable.

Un exemple : Yann Arthus Bertrand :

La terre vue du ciel : véritable outil pédagogique d'éducation au développement durable, les posters GoodPlanet ont été diffusés dans tous les établissements scolaires français entre 2006 et 2011 avec le soutien du ministère de l'Éducation Nationale et du ministère de l'Écologie.

Pour obtenir les posters GoodPlanet, se rapprocher du CDDP/CRDP ou de la Fédération de la Ligue de l'Enseignement dont dépend l'établissement scolaire. Possibilité d'envoyer directement [un email](mailto:un_email).

<http://www.goodplanet.org/sensibiliser-et-informer/presentation/les-posters/>

Pistes pédagogiques :

Plusieurs posters de cette série (téléchargeables sur le site) permettent de sensibiliser les élèves :

- au développement durable et à la problématique des déchets
- à la valorisation des déchets par le tri et le recyclage

Décharge à Saint-Domingue, République Dominicaine

- Aborder la problématique des déchets à partir d'images mais aussi à partir d'observations de l'environnement proche, école ou rues (détritus au sol malgré les poubelles, décharges sauvages, etc.).
- Réfléchir aux solutions que chacun peut apporter à son niveau (dans la classe, dans la cour, chez soi, dans sa ville ou son village,...)

Pratiques plastiques : le recyclage

Papiers :

Utiliser tous les papiers imprimés :

-comme **supports** :

- peindre ou dessiner sur des journaux, cartes, plans, annuaires (réf. culturelle : Pierre Alechinsky)

-comme **matériaux** :

- collage de chutes de magazines pour leurs couleurs, les mots, les images (réf. culturelle : Kurt Schwitters)
- réutilisation d'anciens dessins ou peintures qu'on déchire ou repeint
- fabrication de papier mâché ou de papier encollé à partir de papier journal

Faire une production plastique en collant des morceaux de pages de magazine déchirées, ou d'affiches (cf. les affichistes comme Raymond Hains ou Jacques Villeglé). Ne pas chercher à être forcément figuratif, on peut coller ensemble des morceaux pour leurs couleurs.

Non Loin au Soleil de la Lune et
des Etoiles,
Jean Arp, 1962-63

L'escargot, Henri Matisse, 1953

Blauer Vogel, Kurt Schwitters,
1922

Jacques Villeglé

ABC, 1959 - Affiches lacérées marouflées sur toile
150,4 x 188,7 cm

Il crée des œuvres à partir d'affiches lacérées par des passants ou abîmées par les conditions climatiques en les décollant de leur support dans la rue. Après avoir découpé et décollé les affiches qu'il a choisies, il les recompose, les superpose, les recadre, les maroufle sur toile et les signe. L'enjeu est bien de faire une œuvre populaire avec ces affiches de rue « reflets de la culture dominante ». Cette superposition de parties d'affiches révèle une infinité d'associations et de nouvelles significations.

Objets :

Unité plastique : un seul type d'objet accumulé

- Créer des bas-reliefs thématiques par matière: métal, plastique, papiers; unifier par la couleur → assembler, lier, nouer, coller,...
- Créer des sculptures par assemblage

Marylin, 2011
(assemblage de casseroles et couvercles)
290 x 157 x 410 cm

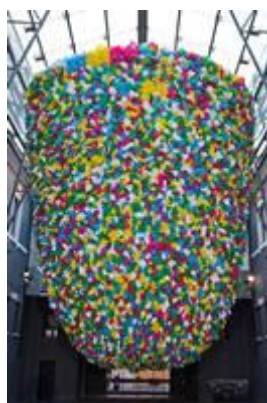
Joana Vasconcelos

Son processus créatif repose sur l'appropriation, la décontextualisation et la subversion d'objets préexistants et de réalités du quotidien. En partant d'opérations de déplacement, réminiscence du ready-made et du nouveau réalisme, l'artiste nous offre une vision complice et critique de la société contemporaine, de l'identité collective et nationale, de la femme et des différences de classe.

Pascale Marthine Tayou

Artiste plasticien camerounais né en 1967 à Yaoundé. Autodidacte, il a exploré différentes voies : dessin, performance, photographie, vidéo, assemblage, graffiti. Il travaille sur l'hybridation des formes et leur circulation en dépit des frontières, et sur sa pratique du détournement d'objets usuels et de rebut.

<http://www.pascalemarthinetayou.com/>

Plastic bags, 2012
(sacs en plastique)

Arbre à palabres, 2012
(bassines)

Des réalisations de classe à partir de l'arbre à palabres

Dessin

Relief

Volume

Tony Cragg

Il ramasse des objets et des fragments d'objets en fonction de différents critères (provenance, couleur, matière). Puis il les organise pour dessiner de nouvelles formes, agrandies.

L'objet « réel » est joint comme référent, le sol ou le mur de la galerie servent de support, les objets de rebut sont les matériaux.

Sans titre [Bouteille verte], 1980,
Installation au sol.

Objets de récupération : plastique, bois, métal, tissu, 550 x 350 cm,
Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris.

Lucy et Jorge Orta

Milk, 2011

Emballages de lait moulés en aluminium, peinture époxy

<http://www.studio-orta.com/fr/artwork/221/Milk-Lait>

Milk, 2010

Reprendre les procédés d'**Arman** (les accumulations, les colères) et de **César** (les compressions) en utilisant des objets « à jeter », par exemple :

- Des rouleaux en carton mou (papier toilette ou essuie-tout) que les élèves peuvent écraser facilement
- Des boutons, bouchons, vieux crayons, tubes vides de gouache, capuchons de stylos, etc. que les élèves vont soit accumuler dans une boîte à couvercle transparent (boîte de chocolats), soit assembler en les fixant ensemble pour créer un volume.

Arman, né **Armand Fernandez** le 17 novembre 1928 à Nice et mort à New York le 22 octobre 2005, est un artiste franco-américain, peintre, sculpteur et plasticien, renommé pour ses « accumulations ». Il fut l'un des premiers à employer directement, comme matière picturale, les objets manufacturés.

Colère 1961,
Contrebasse sur panneau de bois.

Colère 1962,
Radio sur panneau de bois.

Colère 1976,
Télévision brisée dans une boîte en Plexiglas.

Accumulation, 1959,
Cadrans de montres métalliques
dans une boîte plastique
transparente.

Accumulation, 1962,
fourchettes sur une base en bois.

Sans titre, 1989,
Accumulation de pinceaux.

<http://www.arman-studio.com/>

À la suite des accumulations, souhaitant provoquer une nouvelle perception du quotidien fondée sur la « qualité quantitative », Arman réalise la série des « Poubelles », qui suscite une réflexion « archéologique » sur les débris, les « inutilisés » de la société de consommation. Pour cet enfouissement visible, Arman choisit les objets qu'il enferme en fonction de leur forme, de leur volume et de leur couleur.

Poubelle des Halles, 1961

Déchets : papier journal, carton, tissu, paille, boîte métallique, mimosa séché, culot d'ampoule, crayon, film plastique, étiquettes, dans boîte en bois et verre, 63,5 x 43 x 12,5 cm
Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris.

Jean-Pierre Raynaud

Le pot de fleur utilisé par Raynaud est emprunté au réel mais détourné de sa fonction puisque rempli de béton. Cet objet du quotidien est alors utilisé comme élément plastique.

Le pot doré, 1985

1000 pots bétonnés pour une serre
ancienne, 1986

Pot rouge, 1994

Travaux réalisés par les élèves de l'artiste plasticienne Frédérique Declercq

Assemblage d'objets hétéroclites :

A partir de collecte de matériaux divers, les élèves sont amenés à réaliser des sculptures figuratives. Il est possible de créer avec toute sorte d'objets de récupération: par exemple composer un visage avec différents objets de la classe (photographier pour garder la trace), fabriquer des bonshommes, robots ou totems avec des boîtes, bouchons, bouteilles de plastique,...

Ambroise Monod

Un mouvement : le récup'art.

En 1969, Ambroise Monod, engagé dans ce mouvement artistique, écrit :

« Créer à partir des déchets, des objets répudiés, des matières abandonnées, des éléments de décharges, c'est renoncer à la fatalité du pourrissement et établir que la création est encore une fête malgré des moyens dérisoires ou de dérision. User des débris laissés par la société d'abondance, c'est porter un regard d'humour sur le progrès technique en donnant à la chose éphémère une chance de disparaître moins vite et de durer comme objet ».

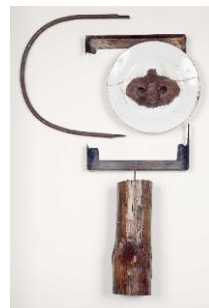
<http://www.recup-art.net/>

Joan Miró

« Je ne fais qu'utiliser ce que je trouve ; je rassemble ; j'assemble tout cela dans mon atelier qui est très vaste. Je dispose les objets sur le sol, puis, je choisis celui-ci ou celui-là. Je combine différents objets... » **Miró.**

Femme et oiseau,
1967,
Bronze peint,
120 x 48,2 x 45 cm.
Fondation Joan Miró,
Barcelone.

Point de départ « tête dans la nuit », 1968,
Assiette en céramique,
pièces, métal, bois, argile
Fondation Joan Miró,
Barcelone

Pablo Picasso
Tête de taureau, 1942,
Selle en cuir et guidon en
métal
h. 33.5 ; l. 43.5 ; p. 19 cm
Musée national Picasso

Marcel Duchamp
Roue de bicyclette, 1913,
roue de bicyclette fixée
par sa fourche sur un
tabouret en bois

Des réalisations d'élèves

Daniel Spoeri

Cette pièce fait partie d'une série de six « tableaux-pièges », réalisés entre 1961 et 1966, à partir d'étalages découverts sur différents marchés de brocante parisiens et fixés tels quels sur leur bâche d'origine puis redressés à la verticale.

Marché aux puces (hommage à Giacometti), 1961, Aggloméré, tissu, matériaux divers, 172 x 222 x 130 cm
Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris.

Des mouvements artistiques contre la société de consommation :

l'Arte Povera

Ce mouvement a été lancé par un groupe d'artistes qui s'intéressaient à des thématiques comme l'écologie, la révolution sociale, l'alternative politique.

Leurs œuvres se caractérisent par l'utilisation d'éléments naturels (pierres, bois, etc.) et d'éléments dits « pauvres » (chiffons, bouts de corde, etc.).

Michelangelo Pistoletto,
Mur de chiffons, 1968.

Tissu et briques, 120 x 130 x 200 cm.

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ArtePovera/ENS-ArtePovera.htm>

Le Pop art

Les artistes de ce mouvement né dans les années 1950 dénoncent la puissance des images (publicité, magazines, télévision, culture populaire en général) et leur influence sur les consommateurs.

Claes Oldenburg, Floor Burger, 1962, toile remplie de mousse de caoutchouc et de boîtes en carton, peinture au latex et Liquitex.

Des pratiques autour de « liberté, égalité, fraternité »:

Les mains

-façonnées en plâtre :

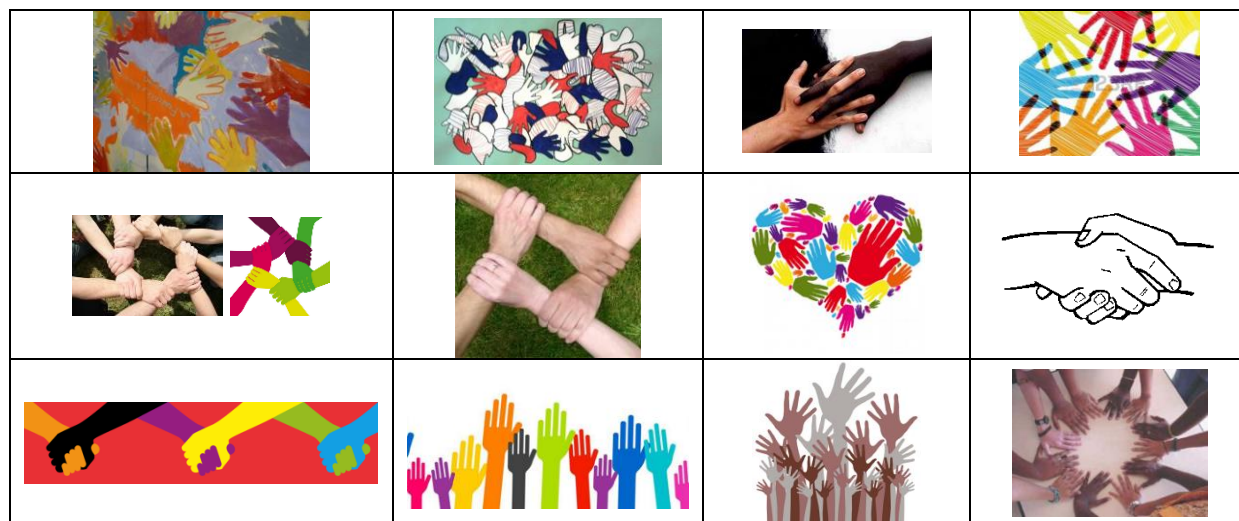
- Préparer du plâtre un peu liquide.
- Remplir un gant en caoutchouc avec ce plâtre.
- Laisser sécher
- Couper le gant pour laisser le plâtre apparent.

Référence artistique :

La cathédrale, Rodin, 1908

-jointes, croisées de différentes façons ou superposées, dessinées puis mises en couleurs ou photographiées...

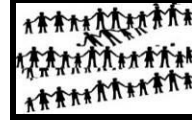
-travailler sur les empreintes : s'en servir comme motif...

Les ribambelles

Les ribambelles découpées étant trop complexes à réaliser en maternelle, on gardera l'idée de la multiplicité des personnages en utilisant d'autres techniques : peinture ou dessin à partir de pochoirs ou gabarits.

-sur des fonds en jouant sur les contrastes :

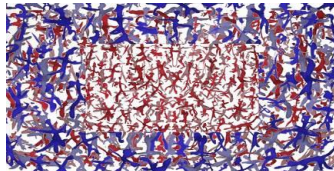

- autour d'une mappemonde ou en ronde

Les couleurs et les mots

-bleu, blanc, rouge

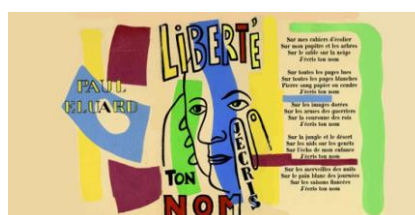
-travailler sur les **oppositions** de couleurs

-travailler sur les **mots** et les polices de mots et leurs mises en couleurs.

- juxtaposer des **taches** de couleur peintes ou collées et couvrir avec de l'écrit : un poème, des mots « forts »...

Travailler en volume

Utiliser la technique du papier mâché

Références artistiques :

Yves Klein, Terre bleue,
1957

Auguste Bartholdi,
Les Grands soutiens du
monde, 1902.

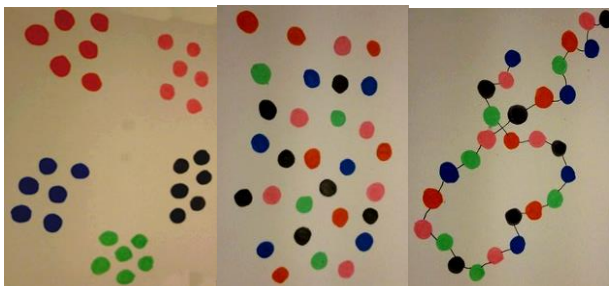

New-York : Columbus
Circle

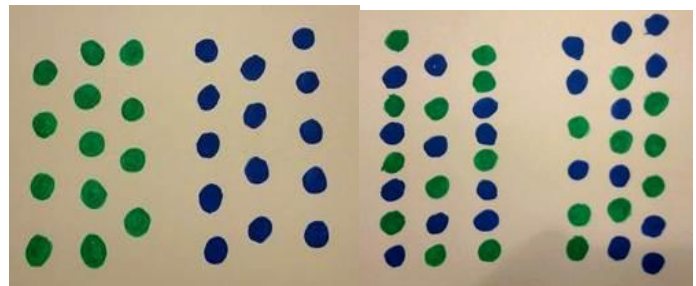

Chen Zhen, Round Table,
1995
Ensemble de 29 chaises
originaires des cinq
continents ainsi que de
différentes classes
sociales.

Le symbolique

Tryptique

Dyptique

Référence artistique :

Le petit chaperon rouge, Warja Lavater, 1965

Des pratiques collectives

On peut mettre en commun des travaux liés à la thématique de la citoyenneté mais le fait même de travailler ensemble est en soi une démarche citoyenne.

Deux façons de faire :

Assemblage de plusieurs productions individuelles (mur d'images, ...)

Dans cette démarche, les élèves doivent savoir que leurs travaux seront ensuite mis en commun. Il y a donc nécessité de faire des allers et retours entre les temps de pratique individuelle et les temps de lecture collective.

Travailler la série

Chaque élève s'approprie la même image à sa façon. Les productions sont ensuite réunies sur un même support.

Claude Monet, Meules de foin, 1890/1891

Andy Warhol, Marilyn, 1962

Associer des productions (couleurs, formes, graphismes, techniques...)

Veiller à garder une unité plastique dans les réalisations

Unité de format et composition en couleur

Unité de format, de taille et alternance noir et blanc.

Productions de classe

Référence artistique :

Bien qu'elle ne soit ni collective, ni composée d'éléments juxtaposés, cette œuvre peut cependant servir d'inducteur à un travail commun en classe.

Vassily Kandinsky - Trente – 1937

Réalisation d'une seule production en commun

En deux dimensions

Un support collectif : carton, drap, planche ou panneau, toile cirée, papier.

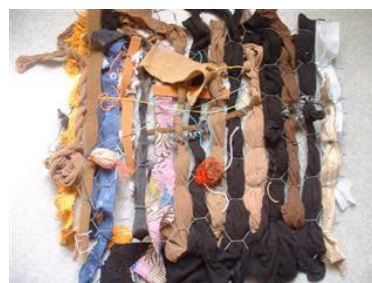
Le format : classique (3/4), carré, bande verticale ou horizontale, rond,...

Des médiums (peinture, encre, craies,...) et des outils à définir en fonction de la production.

Tissage

De papier

De tissu

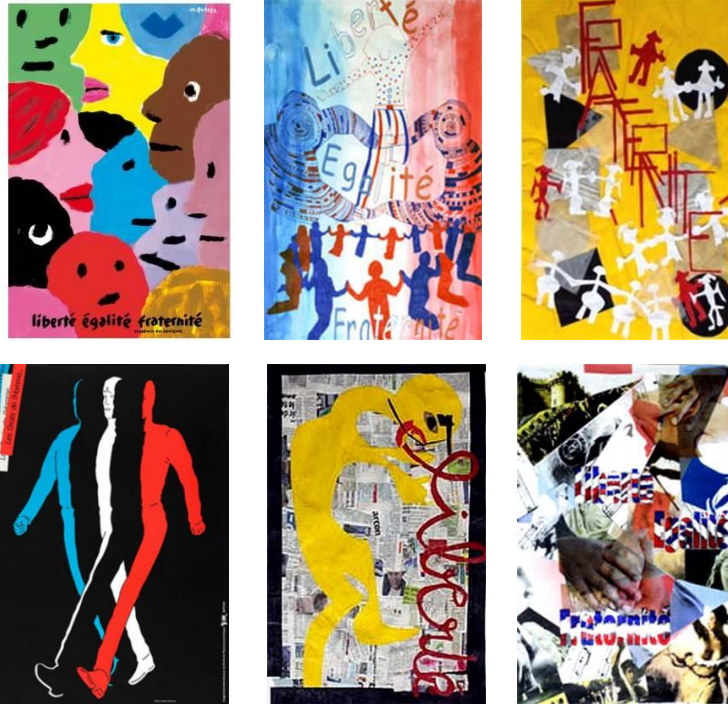
Drap peint

Peinture murale

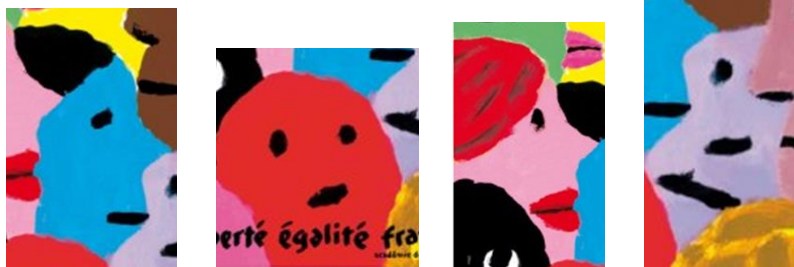

Les affiches

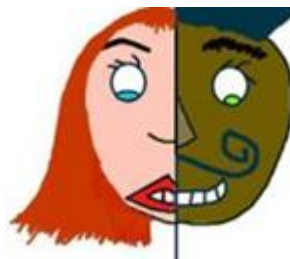

Sources : <http://www.ville-creteil.fr/concours-citoyen>

-**dessiner** des visages de profil et de face dans du papier dessin de couleur. Découper et assembler en juxtaposant. On peut aussi déchirer au lieu de découper, ce qui donne un autre effet.

-**assembler** des moitiés, des quarts de visages (dessinés ou prélevés dans des magazines).

-S'inspirer de l'affiche du MRAP, en dessinant sur ses doigts puis en les prenant en photo.

En trois dimensions

Papier mâché

Mannequin et sacs plastique

Rouleaux de carton peint

Gants et morceaux de bois

Installations

Œuvre de référence : le Cyclop à Milly la Forêt
Une œuvre de proximité réalisée par plusieurs artistes

Bibliographie

Peindre sur les murs	Doumenc/Subra	SEDRAP	1999
Totems	Elisabeth Doumenc	Hachette	2011
Dans l'atelier de Christian Voltz	http://www.christianvoltz.com/	Rouergue	2011
Arts visuels et développement durable	Gilles Guichaoua - Nadia Miri	SCEREN	2013
Peaux tissus et bouts de ficelles	E. Amzallag-Augé	Zigzart	2002
Le manège de Petit Pierre	Piquemal Michel / Merlin	Albin Michel	2005
Claude Viallat – Bâche	E. Amzallag-Augé	L'Art en Jeu	1996
Dada n° 119 - L'art dans la rue		Dada	
L'atelier des images n°35	La Fabuloserie	Nathan	