

LEXIQUE

Les éléments constitutifs d'une séquence en Arts Plastiques

Exploration : La phase constitue une première étape dans la séquence. C'est un exercice destiné à permettre l'appropriation, par la pratique, d'une ou plusieurs notions clés. Cette phase dure de 10 à 20 minutes. Les productions ne sont pas nécessairement abouties par les élèves, mais permettent avant tout d'introduire les consignes du travail final.

Verbalisation : La verbalisation est une phase d'expression par les élèves. En s'appuyant sur des supports variés (qui peuvent être visuels, sonores, des travaux d'élèves - aboutis ou non, des productions réalisées en phase d'exploration...), l'enseignant tente d'amener les élèves à formuler des réponses, des hypothèses, des analyses - de leur travail, de celui des autres élèves ou des œuvres rencontrées. Il est important de laisser les élèves s'exprimer avec leurs mots, mais de veiller à l'emploi d'un vocabulaire précis et spécifique.

Incitation : C'est une courte phrase qui constitue la consigne de l'exercice (exemples : « on ne voit qu'elle », « coucou, cachée », « une noix, six fois différente » ...). Cette phrase doit être précise (bien s'assurer que les élèves l'ont comprise), mais permettre une grande variété de réponses. Il est possible de compléter une incitation avec des contraintes formelles, afin d'orienter les réponses vers ce que l'on veut obtenir.

Pratique plastique : Durant cette phase, les élèves travaillent à la réalisation de leur projet. Ils travaillent seuls ou en groupe selon les modalités choisies par l'enseignant et les compétences travaillées durant la séquence. L'enseignant circule parmi les élèves, les conseille et les réoriente si besoin. Une phase de verbalisation peut être intercalée entre deux phases de pratique.

Evaluation : L'évaluation peut être réalisée avec les élèves, ou par l'enseignant seul. Dans tous les cas, il est constructif pour les élèves de connaître les points qui seront évalués. Dans une séquence d'arts plastiques, il est

Cette fiche a été réalisée par Valentine Diliberto, professeur d'Arts Plastiques CMSE. Elle est une aide pour la mise en place des fiches pédagogiques Vent des Forêts, créées avec le soutien de la DAAC Nancy-Metz.

Contact:

Responsable de l'Education Artistique et Culturelle
Vent des Forêts
21 rue des Tassons - Mairie 55260 Fresnes-au-Mont
Tel.: 03 29 71 01 95
eac@ventdesforets.org

THÉODORE FIVEL - *SALUT POUR TOUS, ENCORE DES AGAPES À MORATOIRE ORPHIQUE*

Artiste: Théodore FIVEL (France) est né en 1976 ; il vit et travaille à Paris.

Œuvre : *Salut pour tous, encore des agapes à moratoire orphique*, 2012, acier corten, briques réfractaires, iris, lierre.

Œuvre Vent des Forêts n°177

Théodore Fivel a plié et fusionné des plaques d'acier pour produire un masque colossal qui s'est couvert avec le temps d'une rouille protectrice.

Lien aux programmes

Arts Plastiques :

Prendre en compte l'influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la représentation en deux et en trois dimensions. Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.

Education Physique et Sportive :

S'exprimer par son corps et accepter de se montrer à autrui.

Objectifs pédagogiques

- Découvrir et explorer les possibilités offertes par l'assemblage pour représenter.
- Se mettre en scène

Préparer la visite

Matériel nécessaire :

Papiers et cartons de récupération (attention ici à sélectionner des matériaux « qualitatifs », afin d'obtenir un rendu satisfaisant. Eviter les emballages à grosses écritures, les dessins... Privilégier les papiers et cartons neutres ou colorés mais sans motifs). Colle, laine, ficelle, raphia... Eventuellement des gabarits de masques pour aider les élèves.

Disposer le matériel sur les tables.

Etapas de la séquence :

- Phase d'**exploration** : demander aux élèves de choisir 3 matériaux parmi ceux proposés. Leur demander ensuite d'assembler ces 3 matériaux en utilisant au moins deux méthodes d'assemblage différentes. Laisser les élèves pratiquer seuls pendant quelques minutes, puis, arrêter l'activité pour passer en revue les solutions trouvées. Mettre en avant les plus efficaces. Expliquer l'importance de prendre en compte le matériau utilisé pour mettre en œuvre la technique d'assemblage la plus judicieuse.
- Demander aux élèves de **concevoir un masque** destiné à recouvrir la totalité du visage en utilisant au moins 3 matériaux différents.
- Montrer l'œuvre de Théodore FIVEL et échanger avec les élèves. Faire le lien entre l'œuvre et les réalisations effectuées précédemment.
- Proposer aux élèves, par petits groupes, d'imaginer une série de gestes (chorégraphie) pour se mettre en scène avec les masques.

La visite à Vent des Forêts

Merci de ne pas grimper le talus situé à l'arrière de l'œuvre, car il lui sert de support.

Matériel nécessaire :

Chaque élève emporte son masque. Appareil permettant d'enregistrer des vidéos.

Activités à mettre en place :

- Avec leurs masque sur le visage, les élèves reproduisent les gestes répétés en classe devant l'œuvre ou dans son environnement immédiat. L'enseignant filme les petites performances ainsi réalisées.

Pour aller plus loin

- Imaginer une histoire à mettre en scène, à partir des masques réalisés.
- Lier la séquence à la thématique du développement durable en sélectionnant et en récupérant les matériaux avec les élèves.
- La thématique du carnaval - dans l'art, dans l'histoire, dans la littérature...

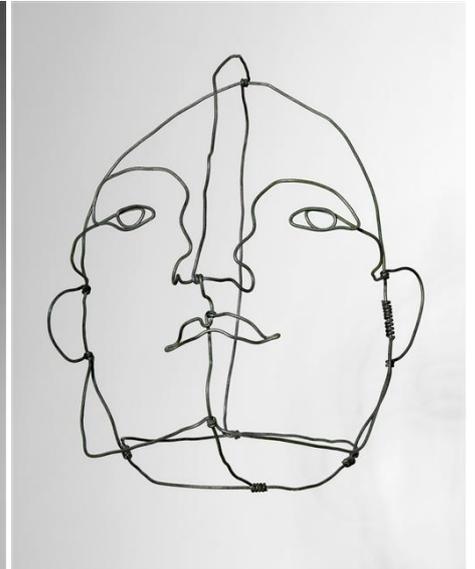
Références artistiques :

Pablo PICASSO, *Guitare*, 1912, assemblage de carton, ficelle, papiers, toile...

Masque Yupik dit *l'homme de la lune*, XXème siècle, art amérindien, matériaux divers

Alexander CALDER, *Masque*, 1929, fil de fer

Contact:

Responsable de l'Education Artistique et Culturelle

Vent des Forêts

21 rue des Tassons - Mairie 55260 Fresnes-au-Mont

Tel.: 03 29 71 01 95

eac@ventdesforets.org

Cette fiche a été réalisée par Valentine Diliberto, professeur d'Arts Plastiques CMSE, et Vent des Forêts, avec le soutien de la DAAC Nancy-Metz.

ABDUL RAHMAN KATANANI - *CHAMPIGNONS*

Artiste : Abdul Rahman KATANANI (Palestine) est né en 1983 ; il vit et travaille à Beyrouth.

Œuvre : *Champignons*, 2017, fil de fer barbelé, hêtre. Œuvre Vent des Forêts n°209

Lien aux programmes

Arts Plastiques : Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.

Questionner le monde : Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages.

Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité : Observer des animaux et des végétaux de l'environnement proche, puis plus lointain.

Objectifs pédagogiques

- Utiliser différents matériaux pour réaliser une sculpture. Expérimenter avec la matière.
- Développer la motricité fine.
- Connaître la nature et des éléments qui la constituent

Préparer la visite

Matériel nécessaire :

Nombreux matériaux divers et de récupération, triés dans différents contenants : papiers, cartons, tissus, fils, laine, ficelle, bois, plastique...

Étapes de la séquence :

- Demander aux élèves de choisir un élément dans leur environnement immédiat (la salle, la cour...selon l'endroit où débute la séquence). Leur demander ensuite de sélectionner une caractéristique de cet élément (taille, forme, couleur, matière...). Essayer de faire **verbaliser** les élèves au maximum durant cette étape.
- A partir de cette caractéristique empruntée à l'élément de leur environnement, proposer aux élèves de **réaliser une petite sculpture en forme de champignon**. La sculpture devra emprunter une caractéristique à l'élément choisi. Tout type de matériel est autorisé.
- Prévoir de montrer aux élèves différentes images de champignons, et leur en expliquer les caractéristiques.
- Montrer l'œuvre de Abdul Rahman KATANANI ; demander aux élèves d'énoncer les similitudes entre le travail qu'ils viennent de réaliser et l'œuvre de l'artiste.

La visite à Vent des Forêts

Matériel nécessaire :

- Chaque élève emporte sa petite sculpture champignon.
- Quelques appareils photo ou tablettes numériques, ou tout autre matériel permettant la réalisation de prises de vue.

Activités à mettre en place :

- Aux abords de l'œuvre de Abdul Rahman KATANANI, chaque élève choisit un endroit pour y placer sa sculpture. Les élèves réalisent ensuite une ou plusieurs photographies de leurs sculptures dans la nature.

Pour aller plus loin

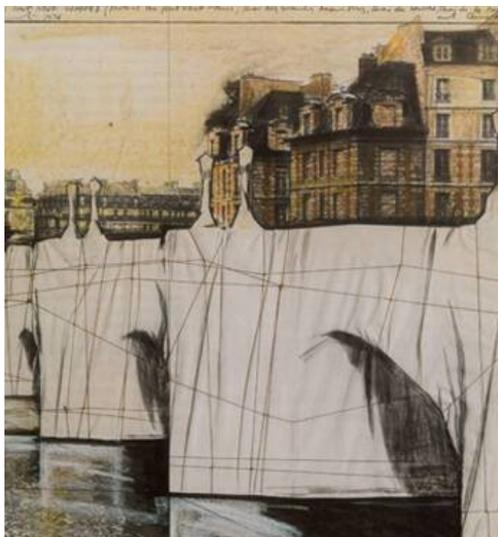
- Aborder la notion d'*in situ* avec les élèves de fin de cycle. Expliquer le travail des artistes qui conçoivent leurs œuvres spécifiquement pour un lieu.
- Possibilité d'évoquer les notions de camouflage (jeu avec les couleurs, les tailles et les matériaux).
- Réaliser plusieurs toutes petites sculptures ou une seule très grande...

Références artistiques :

Meret OPPENHEIM, *Le déjeuner en fourrure*, 1936, vaisselle recouverte de fourrure

Christo et Jeanne-Claude, *Le Pont-Neuf empaqueté*, Paris, 1975-1985, installation *in situ*

La dame de Brassempouy, vers 23000 avant JC, sculpture sur ivoire

Contact:

Responsable de l'Education Artistique et Culturelle

Vent des Forêts

21 rue des Tassons - Mairie 55260 Fresnes-au-Mont

Tel.: 03 29 71 01 95

eac@ventdesforets.org

Cette fiche a été réalisée par Valentine Diliberto, professeur d'Arts Plastiques CMSE, et Vent des Forêts, avec le soutien de la DAAC Nancy-Metz.

EMMANUEL PERRIN - LA BALLADE DES PENDUS

Artiste: Emmanuel PERRIN (France) est né en 1967.

Œuvre : *La ballade des pendus*, 2003, acier, corde. Œuvre Vent des Forêts n°96.

Lien aux programmes

Arts Plastiques : La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre : le rapport d'échelle, l'in situ, les dispositifs de présentation, la dimension éphémère, l'espace public ; l'exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres ; l'architecture.

Français : CM1-CM2 : Se confronter au merveilleux, à l'étrange. 6ème : Le monstre, aux limites de l'humain.

Objectifs pédagogiques

- Découvrir et explorer les possibilités offertes par l'assemblage pour représenter.
- Aborder la notion de lumière : sources lumineuses, ombres, contre-jour...
- Travailler le récit fantastique et découvrir ses codes
- Mettre en résonance texte et image
- Travailler le cadrage en photographie

Préparer la visite

Matériel nécessaire :

Papier blanc, colle, scotch, brochettes en bois, fil de pêche... Appareils photographiques. Lampes de différentes puissances.

Etapas de la séquence :

- Proposer aux élèves un petit cours théorique sur le cadrage en photographie afin d'aborder les notions principales :
 - Champ et hors-champ
 - Plans
 - Angles de vue
- Phase d'**exploration** : demander aux élèves, par groupes, de prendre en photo un objet, en leur donnant différentes contraintes de cadrage. Exemple : « Photographiez un objet, en gros plan et en contre-plongée ».
- Début du travail plastique : Demander aux élèves de réaliser une **silhouette** de personnage (humain, animal, monstrueux, chimérique... Au choix, en fonction de ce qui peut être travaillé en interdisciplinaire), en utilisant les matériaux mis à disposition. Les inviter à être attentifs aux possibles jeux de transparence. Pas de dessin sur ces silhouettes : c'est le contour qui va être exploité.
- Demander aux élèves, à l'aide des lampes, d'éclairer leurs silhouettes afin de **créer des ombres**. Montrer que les variations dans le positionnement des deux éléments, silhouette et lampe, font varier la forme et la taille de l'ombre. Réaliser des prises de vue photographiques des silhouettes et/ou des ombres réalisées. Faire imaginer et écrire aux élèves, seuls ou en groupe, une courte histoire à partir d'une ou plusieurs de ces photographies. Leur permettre de prendre d'autres photos si nécessaire.

La visite à Vent des Forêts

Matériel nécessaire :

Une ou plusieurs silhouettes, des appareils photographiques.

Activités à mettre en place :

- Proposer aux élèves une activité du même type que celle de la phase d'exploration, en utilisant cette fois les silhouettes créées et en les mettant en résonance avec les œuvres de Vent des Forêts.

Pour aller plus loin

- Imaginer une histoire plus complexe qui intègre une ou plusieurs œuvres du parcours.
- Travailler l'histoire sous forme de BD.
- Concevoir une installation éphémère, qui pourra être montrée aux familles lors d'une exposition.

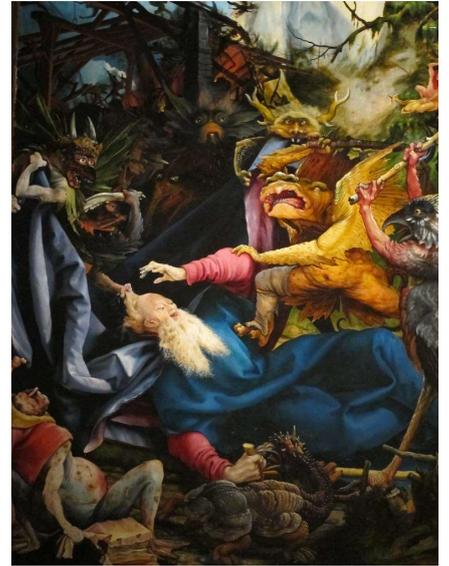
Références artistiques :

Tim NOBLE et Sue WEBSTER, *The spikey thing*, 2005, ferrailles soudées, projecteur

Christian BOLTANSKI, *Théâtre des Ombres*, 1985-1990, installation

Matthias GRÜNEWALD, *Retable d'Issenheim (détail : La Tentation de saint Antoine)*, 1512–1516, tempera et huile sur bois

Contact:

Responsable de l'Education Artistique et Culturelle

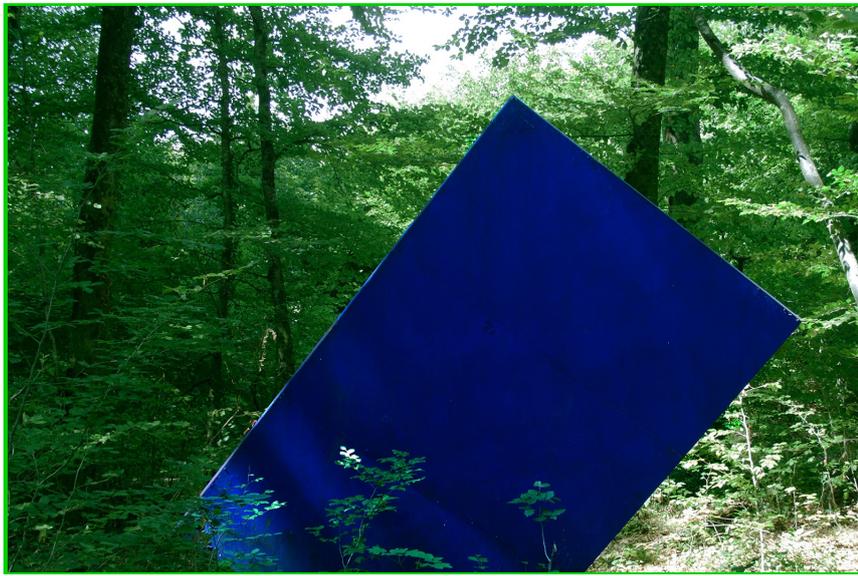
Vent des Forêts

21 rue des Tassons - Mairie 55260 Fresnes-au-Mont

Tel.: 03 29 71 01 95

eac@ventdesforets.org

Cette fiche a été réalisée par Valentine Diliberto, professeur d'Arts Plastiques CMSE, et Vent des Forêts, avec le soutien de la DAAC Nancy-Metz.

DENIS MALBOS - LES CENT CIELS PLANTÉS

Artiste : Denis MALBOS (France) est né en 1948. il vit et travaille à Bry sur Marne
Œuvre : Les cent ciels plantés, 2001, acier, peinture. Œuvre Vent des Forêts n°66

Lien aux programmes

Arts Plastiques : La matérialité et la qualité de la couleur : la découverte des relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée (pigments, substances, liants, siccatifs...), des effets induits par les usages (jus, glacis, empâtement, couverture, aplat, plage, giclure...), les supports, les mélanges avec d'autres médiums ; la compréhension des dimensions sensorielles de la couleur, notamment les interrelations entre quantité (formats, surfaces, étendue, environnement) et qualité (teintes, intensité, nuances, lumière...).

Objectifs pédagogiques

- Comprendre la relation entre l'outil et la trace produite.
- Adapter les moyens plastiques en fonction des effets qu'ils produisent.

Préparer la visite

Matériel nécessaire :

Papier à dessin, gouache bleue, divers pinceaux, rouleaux, éponges... Appareils photographiques

Etapes de la séquence :

- Phase d'**exploration** : donner aux élèves l'incitation : « **Cent bleus, tous différents** ». Les amener à comprendre que les différents usages de la peinture (jus, glacis, empâtements, couverture, aplat, plage, giclure...) sont à même de produire des variations de couleur.
- Expliquer les deux termes de vocabulaire « Monochrome » et « camaïeu ». Proposer des références artistiques comme support visuel de ces termes. "
- Proposer ensuite aux élèves, à partir des feuilles de peinture réalisées précédemment, de réaliser, seul ou par deux, une **mosaïque monochrome**.

La visite à Vent des Forêts

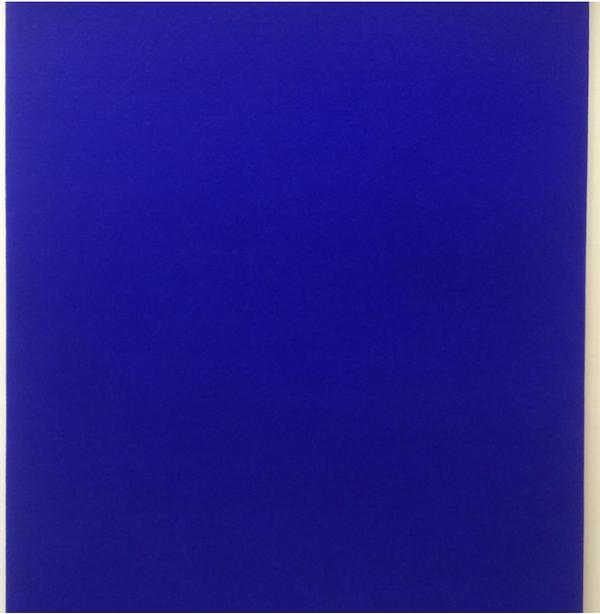
Matériel nécessaire :

Appareils photographiques

Activités à mettre en place :

- Demander aux élèves, par petits groupes de photographier tous les éléments d'une même couleur, tout au long de la journée.
- Une fois de retour en classe, utiliser ces photographies pour créer des camaïeux.

Références artistiques :

Yves KLEIN, *IKB 3, Monochrome bleu*, 1960

Louise NEVELSON, *Total-Totality-All*, 1959 - 1964, installation monochrome

Motif de bordure d'un pavage de mosaïque représentant un "calendrier rustique", IIIe siècle, dimensions originales : 8.86m x 4.48m.

Autres pistes de réflexion

- Le monochrome, avant et après Yves KLEIN
- Le nombre d'or en art et en architecture (Léonard DE VINCI, Le Corbusier...)

Contact:

Responsable de l'Education Artistique et Culturelle

Vent des Forêts

21 rue des Tassons - Mairie 55260 Fresnes-au-Mont

Tel.: 03 29 71 01 95

eac@ventdesforets.org

Cette fiche a été réalisée par Valentine Diliberto, professeur d'Arts Plastiques CMSE, et Vent des Forêts, avec le soutien de la DAAC Nancy-Metz.

JOËL THEPAULT - *EXODE*

Artiste : Joël THEPAULT (France) est né en 1960. Il vit et travaille à Cussac

Œuvre : Exode, 2002, carrosseries de voitures, hêtre, cuir, acier, corde. Œuvre Vent des Forêts n°88

Lien aux programmes

Arts Plastiques : La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre : le rapport d'échelle, l'in situ, les dispositifs de présentation, la dimension éphémère, l'espace public ; l'exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres ; l'architecture.

Histoire-Géographie : L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

Langue vivante étrangère Espagnol : Lexique : Voyages et migrations

Objectifs pédagogiques

- Mener un projet artistique sur la durée dans l'objectif de confronter intention et réalisation.
- Explorer divers domaines et donner à voir une production homogène composée d'éléments hétéroclites.
- Être capable de mettre en relation et de restituer des savoirs issus de plusieurs champs de connaissances.
- Réaliser une production plastique dans l'objectif de soutenir une présentation orale

Préparer la visite

Matériel nécessaire :

Cartons, papiers, peintures, appareils photographiques, imprimante, éventuellement logiciel ou applications de retouche photo.

Étapes de la séquence :

- Commencer la séquence en projetant la photographie de Robert CAPA : Réfugiés marchant sur la route entre Barcelone et la frontière franco-espagnole, 25-27 janvier 1939 . Amener les notions d'art engagé, de guerre.
- Montrer aux élèves d'autres références : *Guernica*, de PICASSO
- Proposer un cours ou un rappel sur les plans, les angles de vue et le rapport d'échelle.
- A partir des références vues en classe et/ou d'images de leur choix (artistiques, documentaires, historiques...) demander aux élèves de concevoir la **maquette** d'une installation, d'une sculpture ou d'une œuvre *in situ*, porteuse d'un message engagé.

La visite à Vent des Forêts

Matériel nécessaire :

Eventuellement appareils photographiques. Reproductions imprimées des œuvres vues en classe.

Activités à mettre en place :

- S'arrêter à l'œuvre de Joël THEPAULT et faire le lien avec le projet mené en classe. Amener les élèves à analyser les similitudes et différences par rapport aux œuvres vues en début de séquence.

Pour aller plus loin

- En classe de 3ème : renforcer le travail interdisciplinaire afin de mettre en place un EPI que les élèves pourront présenter à l'oral du brevet des collèges.

Références artistiques :

Robert CAPA, *Réfugiés marchant sur la route entre Barcelone et la frontière franco-espagnole*, 25-27 janvier 1939

Francisco de GOYA, *Tres de mayo*, 1814, huile sur toile, 268x347 cm

Pablo PICASSO, *Guernica*, 1937, huile sur toile, 350x780cm

Autres pistes de réflexion

- Robert CAPA, photographe de guerre
- Ai WEIWEI, artiste contemporain engagé

Contact:

Responsable de l'Education Artistique et Culturelle

Vent des Forêts

21 rue des Tassons - Mairie 55260 Fresnes-au-Mont

Tel.: 03 29 71 01 95

eac@ventdesforets.org

Cette fiche a été réalisée par Valentine Diliberto, professeur d'Arts Plastiques CMSE, et Vent des Forêts, avec le soutien de la DAAC Nancy-Metz.

AMADINE GURUCEAGA - *BELLADONA/PHÉNIX*

Artiste: Amandine GURUCEAGA (France), est née en 1898. Elle vit et travaille à Marseille.

Œuvre : *Belladona/Phénix*, 2021, acier, cuivre et laiton brûlés. Œuvre Vent des Forêts n°230

Lien aux programmes

Arts Plastiques : L'autonomie de l'œuvre d'art, les modalités de son autoréférenciation : l'autonomie de l'œuvre vis-à-vis du monde visible ; inclusion ou mise en abyme de ses propres constituants ; art abstrait, informel, concret...

Education musicale : Lexiques du langage musical (timbre et espace, dynamique, temps et rythme, forme, successif et simultané, styles), de l'interprétation et de l'enregistrement pour décrire et commenter la musique.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les liens qui peuvent exister entre musique et arts visuels.
- Passer de l'abstraction à la figuration : concevoir un projet en deux étapes.
- Tirer parti des effets du hasard

Préparer la visite

Matériel nécessaire :

Plusieurs extraits musicaux, travaillés en cours d'éducation musicale ou au choix des élèves (**sans paroles**). Papier, peinture de différentes couleurs.

Etapes de la séquence :

- Après l'écoute d'un extrait musical, imposé ou de son choix, chaque élève le décrit en utilisant un vocabulaire précis et spécifique. Amener les élèves à noter les similitudes qui existent entre le vocabulaire propre à la musique et celui propre au champ des arts visuels.
- En utilisant les termes spécifiques à « sa » musique, chaque élève s'efforcera d'en proposer une **transcription visuelle abstraite**, en travaillant le geste, la couleur...

Idéalement, dans cette proposition pédagogique, c'est après cette étape que s'intercale

La visite à Vent des Forêts

Après la visite et une fois que les élèves auront pris connaissance de l'histoire de l'œuvre d'Amandine GURUCEAGA, la séquence se poursuit.

- Une fois la peinture abstraite réalisée, les élèves, par découpage, recomposeront une nouvelle image, cette fois figurative, afin de proposer une vision personnelle de la musique initiale. Ils prennent ensuite de une à trois photographies pour documenter leur travail.

Références artistiques :

Wassily KANDINSKY, *Jaune, rouge, bleu*, 1925, huile sur toile

Autres pistes de réflexion

- L'abstraction lyrique et l'abstraction géométrique
- Découper, déchirer, coller : le travail des affichistes

Victor HUGO, *Le serpent*, 1856, lavis d'encre de Chine, encre brune, fusain, dessin à la plume et au pinceau, rehauts de gouache. Dans cette réalisation, Victor HUGO exploite les effets du hasard en développant un motif construit, à partir d'un travail au pochoir et de taches d'encre.

Henri MATISSE, *Danseuse créole*, 1951, marouflage, papiers collés, peinture sur toile

Contact:

Responsable de l'Education Artistique et Culturelle

Vent des Forêts

21 rue des Tassons - Mairie 55260 Fresnes-au-Mont

Tel.: 03 29 71 01 95

eac@ventdesforets.org

Cette fiche a été réalisée par Valentine Diliberto, professeur d'Arts Plastiques CMSE, et Vent des Forêts, avec le soutien de la DAAC Nancy-Metz.