

A T E L I E R

C A N O P É

D O S S I E R

P É D A G O G I Q U E

DES ŒUVRES DANS LES CLASSES ET SI L'ART CONTEMPORAIN ENTRAIT DANS LES ÉCOLES DE MEURTHE-ET-MOSELLE ?

Dossier pédagogique réalisé par Corinne Lacaze et l'Atelier Canopé 54 - Nancy autour de l'œuvre de Pascale Delarge

FEMME-RACINES/FEMME-RÉSEAUX

DOSSIER PÉDAGOGIQUE « DES ŒUVRES DANS LES CLASSES »

Et si l'art contemporain entrait dans les écoles de Meurthe-et-Moselle ?

L'ambition de ce projet, situé dans un cadre scolaire, est de :

- Permettre aux élèves de côtoyer des oeuvres originales empruntées pour plusieurs semaines par des enseignants volontaires.
- Proposer une rencontre entre les artistes créateurs et les élèves : l'artiste, dont la classe a emprunté l'oeuvre, viendra partager une demi-journée avec ces enfants et leur enseignant.
- Découvrir un panel varié de la création artistique contemporaine, les œuvres ayant été choisies comme révélant la variété de la création actuelle.

RECEVOIR UNE ŒUVRE DANS LA CLASSE, DANS L'ÉCOLE

Pour accueillir l'oeuvre une réflexion sera menée avec la conseillère en arts visuels sur sa présentation et sa mise en valeur : où l'installer ? Comment chaque élève de la classe va-t-il pouvoir y avoir accès et quand ? Une mini-galerie a-t-elle été déjà installée dans la classe ? Dans l'école ? Quel partage est-il prévu avec les élèves des autres classes de l'école ?

LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Avec chaque oeuvre, vous trouverez un dossier qui vous donne des conseils et des pistes de travail sur ce qui pourra être mené avec les élèves avant la venue de l'artiste et sur toute la période où l'oeuvre sera dans votre classe.

Une clé usb accompagne le dossier et permet de nourrir le projet en y intégrant vos contributions. (Photographies, vidéos, notes, impressions des élèves, traces des productions réalisées...).

ACCUEILLIR UN ARTISTE

Le contact sera pris avec chaque artiste et la date de sa visite sera programmée au moment de l'emprunt. Il sera possible d'avoir un échange par mail entre l'artiste et la classe, avant la venue ou après, selon le souhait et la disponibilité de chacun. La demi-journée s'articulera entre des moments de discussion, de questionnements et des moments de pratique plastique permettant de mieux comprendre les techniques utilisées et les démarches empruntées. Ces moments de partage pourront être filmés ou photographiés pour garder en mémoire ces instants précieux. (Penser à demander aux parents d'élèves l'autorisation par rapport au droit à l'image).

Pour cette rencontre, la présence de plusieurs parents pourra être sollicitée par l'enseignant. Pour les temps de pratique artistique prévus à cette date, les parents joueront un rôle précieux pour aider à la mise en place et au bon déroulement de ces ateliers.

L'ŒUVRE

Titre de l'œuvre : « Femme-Racines/Femme-Réseaux »

Année de création : 2014

Nature de l'œuvre : diptyque signé en bas à droite, format de chacune des deux parties

Dimensions : 30 cm x 37 cm

Technique : radiographie, dessin, collage

L'ARTISTE

Pascale DELARGE

Cette artiste est née en 1958 à Bruxelles, de nationalité française elle vit et travaille à Nancy et à Paris. Depuis 1995 elle autopsie l'image radiographiée et invente le radio-collage.

Vous pourrez voir son travail en allant sur son site Internet :

<http://www.pascaledelarge.fr/art-radiographie-collage.html>

Contact mail : delarge.pascale@gmail.com

OBSERVER / QUESTIONNER / ÉCRIRE / DESSINER

Avant la venue de l'artiste

Il sera intéressant avant la venue de Pascale Delarge dans la classe de prendre le temps de chercher ce qu'est un diptyque et comment ces deux images fonctionnent ensemble. On pourra aussi se questionner sur la nature de cette oeuvre double.

Que peuvent bien raconter ces deux images ? Chacun imagine une histoire sur une petite feuille de papier ; on pourra en lire quelques-unes lors de la venue de l'artiste dans la classe.

APPROCHE PLASTIQUE

On prendra le temps de décrire avec des mots ce que l'on voit, perçoit sur ces deux images. Que voit-on réellement ? Quels matériaux ont été utilisés ? Que racontent ces lignes blanches ? Que peut représenter cette lettre D ? Pourquoi l'artiste l'a-t-elle gardée en haut à gauche ? Comment ont pu être réalisées ces deux images ? Et s'il y avait trois images (triptyque) que pourrait-on dessiner comme troisième image ?

Chacun réalise un dessin aux crayons de couleurs sur une feuille de papier dessin ; ce dessin pourra nourrir les échanges lors de la venue de Pascale Delarge dans la classe.

DES PISTES DE TRAVAIL À MENER AUTOUR DE L'ŒUVRE

Il sera intéressant de jouer avec des formes, des matières, des couleurs en essayant également de réaliser des collages sur des supports originaux et de les reprendre ensuite avec des crayons. Les élèves ont souvent du mal à revenir sur une réalisation lors d'une deuxième séance.

Il est intéressant de leur montrer que l'artiste utilise différentes techniques qu'il associe, réalise successivement. (on voit souvent sur les cartels : techniques mixtes. Cela signifie que différentes techniques ont été utilisées) :

- Faire un choix parmi des supports variés proposés : papier de soie, papier calque, papier cristal, feuille de dessin de couleur, papier pelure... et poser deux feuilles d'égale taille sur la table (on va fabriquer un diptyque.)
- Sélectionner une ou plusieurs formes dans la boîte à images et la ou les poser sur un puis l'autre (ou l'un ou l'autre) des deux supports. Réfléchir à l'orientation, à la taille, à la disposition de ces formes. Coller lorsque cela convient.
- Choisir un feutre (prendre des feutres Posca si on en dispose car ils peuvent couvrir n'importe quel support) et jouer avec les lignes en fonction de la forme ou des formes choisies.
- Donner un titre à son travail et soigner la présentation (fabriquer un cadre, un cartel et exposer dans la mini-galerie de la classe).
- Prendre une photo de ce travail pour le conserver en mémoire et le glisser sur la clé USB incluse dans le dossier.

Il pourra être également judicieux de revenir sur la technique du collage, découvrir d'autres oeuvres d'artistes collagistes, d'essayer soi-même de composer de nouvelles images par collage.

On pourra montrer des oeuvres d'artistes, des papiers collés cubistes de Picasso et Braque, aux collages surréalistes en passant par les papiers gouachés et découpés de Matisse.

On pourra également montrer le travail de Schwitters au sortir de la guerre de 14/18. Manquant du matériel des beaux-arts, il utilise pour composer ses tableaux, tout ce qu'il trouve dans son quotidien en termes de petits papiers abandonnés. De la même façon, à partir des années 50, Villéglé récupère dans la ville des fragments d'affiches publicitaires pour composer ses tableaux.

Collages d'école :

On pourra proposer aux élèves de réaliser différents types de collages, par groupes ou en classe entière, au choix ou de façon régulière pendant la période.

- Première piste : tu choisis dans la boîte à images une image qui te plait bien. Tu en cherches ensuite une deuxième qui va bien avec la première et tu les assembles sur une feuille que tu auras choisie (formats, et couleurs différentes à disposition). Tu peux ensuite redessiner au feutre ou à la peinture ce qui te viendras à partir de ce collage (ou pas si les images fonctionnent bien entre elles naturellement).
- Deuxième idée : tu dessines avec tes ciseaux en découpant dans du papier et tu assembles et colles les différents morceaux ainsi découpés pour composer un dessin bien à toi. (femme qui danse, qui dort, qui court...)
- Troisième piste : tu récupères dans la corbeille les papiers de bonbons, de goûter, de gâteaux ou à la maison tous les papiers qui emballaient les aliments, tu les laves et les aplatis dans une presse et tu réalises un « collage gourmand » en associant les couleurs et les matières à ta guise.
- Quatrième piste : tu utilises différents cartons lisses ou ondulés, déchirés ou découpés pour composer par collage un nouveau dessin.
- Cinquième piste : tu utilises les gommettes de la classe pour ta composition, que tu complètes par un dessin au feutre. On n'oubliera pas de prendre en photo toutes ces réalisations bien cadrées. Chacune d'entre elles aura un titre choisi par l'élève, et écrit dans le cartel accroché à côté de chaque tableau. Ces cartels décriront exactement taille, technique et matériaux utilisés ainsi que la date de création et le nom du créateur.

SÉLECTION DOCUMENTAIRE

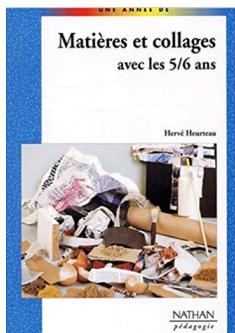

TDC, n° 940 Le cubisme 15 septembre 2007

Le cubisme (1906-1914), mouvement de courte durée initié par Braque et Picasso - et représenté entre autres par Juan Gris, Albert Gleizes, Jean Metzinger, Robert Delaunay - s'inscrit dans une époque de profondes mutations artistiques, mais aussi scientifiques et techniques, en Europe.

Il renouvelle profondément les formes et la conception même de la peinture. En cherchant à recréer un espace à trois dimensions sans avoir recours à l'illusionnisme pictural traditionnel ni au principe de la perspective, il contribue à ouvrir la voie de l'abstraction.

CNDP, 2007.
Revue, 52 p.

MATIÈRES ET COLLAGES AVEC LES 5-6 ANS

Un outil de travail pour chaque maître, qui remplace l'acte pédagogique dans le fonctionnement de la classe et dans la durée. Chaque séquence comporte une Unité Pédagogique conduite par le maître avec un groupe d'enfants et des Activités Satellites, pendant lesquelles les autres enfants travaillent d'une manière autonome, consolident ou approfondissent des notions déjà rencontrées.

Un ensemble de séquences est prévu pour une année de travail. Pour chaque séquence, l'estimation du temps, le nombre de reprises et la période de l'année sont proposés. Une utilisation nouvelle de matériaux divers fait redécouvrir l'intérêt de l'atelier dans la classe.

La suite des séquences constitue une progression simple du collage vers l'épaisseur et le volume.

Hervé Heurteau.
Nathan, 1991.
Broché, 31 p.

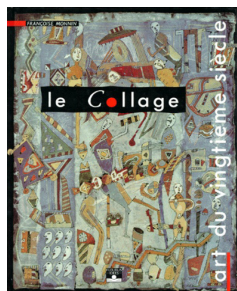

7 DÉMARCHES D'ARTISTES PLASTICIENS D'AUJOURD'HUI

À travers sept films courts sont présentées sept démarches d'artistes plasticiens d'aujourd'hui, au regard de l'explicitation de leur pratique et de la monstration de leurs œuvres.

Même si leur point d'attache est commun, le sud de la France, ils empruntent chacun à des champs de pratique, de technique, de savoir-faire et de culture différents. Au-delà de la géographie se dessine alors une nouvelle cartographie, celle du processus créatif, gardant la trace du cheminement emprunté par l'artiste. Reste aussi une mise en lumière de la sensibilité d'une époque, de ses courants et de ses langages.

Jean Soulet, Jean-Paul Fillit, Myriam Comet-Stapert, Christian Dumas, Catherine Lemonnier.
CRDP de l'académie de Montpellier, 2008.
DVD, 85 min, 1 livret, 1 dossier en ligne

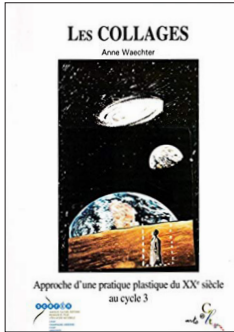

LE COLLAGE Art du XX° siècle

Le collage demeure aujourd'hui une pratique déconcertante. Son caractère éphémère et sa facilité apparente en font une technique que l'on serait tenté de considérer comme un art mineur. Près de deux mille ans d'histoire multicolore et poétique viennent nous prouver le contraire.

Le collage, art du XX° siècle retrace la grande aventure du collage artisanal et artistique depuis la Chine antique, en passant par la Pologne médiévale, pour nous faire découvrir l'intelligence et l'humour des papiers collés cubistes ou surréalistes. Avant de nous séduire définitivement avec les grandes gouaches découpées de Matisse. Car le collage a pris son essor au début du XX° siècle.

Françoise Monnin.
Fleurus, 1996.
Broché, 167 p.

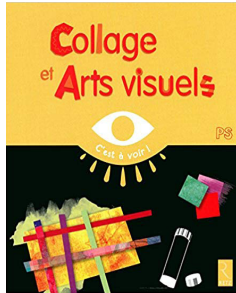
LES COLLAGES

Approche d'une pratique plastique du XXe siècle au cycle 3

Proposition de 50 activités en arts visuels organisées en séances brèves ou plus complexes, regroupées en cinq domaines : le dessin comme composante plastique, le volume et son organisation spatiale, les différentes catégories d'images et leurs procédés de fabrication, la perception de l'environnement et sa représentation, l'approche et la connaissance des œuvres.

Chaque activité est accompagnée d'illustrations qui montrent des réalisations d'élèves. Chaque domaine est complété par des éléments bibliographiques.

Waechter, Anne.
CRDP des Ardennes.
Broché.

COLLAGE ET ARTS VISUELS

Adaptées à la petite section, les activités sont réparties en trois rubriques : collage de différents papiers (couleur, forme, taille...) ; découpage et collage ; collage et effets de matière (à partir de matériaux divers : tissu, coton...).

Retz, 2012.
64 p.

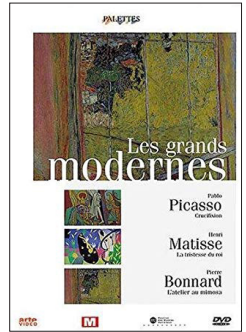

LE MYSTÈRE PICASSO

Un film essentiel qui retrace la rencontre exceptionnelle du peintre et du cinéaste.

Ce film est une œuvre unique et reste à ce jour la seule tentative de rendre compte cinématographiquement du processus de création. Picasso compose plusieurs œuvres sous nos yeux, au gré de son inspiration.

Pablo Picasso.
Henri-Georges Clouzot.
CRDP de Poitiers, 2004.
DVD, 90 min.

LES GRANDS MODERNES

Trois œuvres décomposées pour expliquer leur importance artistique et historique :

- Le mimosa mimétique : « L'atelier au mimosa » (1939-1946) de Pierre Bonnard.
- Les couleurs de la passion : « La crucifixion » (1930) de Pablo Picasso.

- À vif dans la couleur : « La tristesse du roi » (1952) de Henri Matisse.

Jaubert, Alain.
Éditions Montparnasse, 2001.
DVD, 90 min.

L'ART EN JEU

Créer, fabriquer, jouer

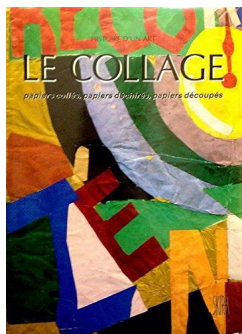
Comment faire le lien entre le jeu, l'art et la pédagogie.

Trois séries d'ateliers proposent des situations de jeu ouvertes et variées, toutes associées à une pratique artistique, pour engager les élèves du cycle 1 au cycle 3 dans une démarche de recherche créative autour du jeu et du jouet, pour apprendre en jouant.

Pour chaque atelier, accompagné de photographies de séances et des réalisations finales des élèves, sont indiqués contexte, objectifs, niveaux concernés, références artistiques en appui, matériels et outils mobilisés.

Caherine Grostabussiat.
Réseau Canopé, 2018.

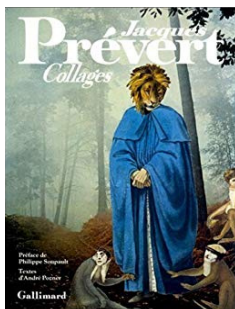
RESSOURCES HORS RÉSEAU CANOPÉ

LE COLLAGE, PAPIERS COLLÉS, PAPIERS DÉCHIRÉS, PAPIERS DÉCOUPÉS

Cet ouvrage retrace l'extraordinaire aventure des papiers collés qui a complètement bouleversé la pratique de l'art et son approche critique au cours du XXème siècle. Des admirables intuitions de Braque et Picasso datant de 1912 qui remettent en jeu la représentation classique de l'espace, aux récentes énigmes de Joesf Beuys, l'auteur passe en revue les innombrables attitudes plastiques et intellectuelles qu'a fait naître l'emploi de ce procédé jusque-là inexploité par les artistes

Florian Rodari.
Skira, 1988
179 p.

JACQUES PRÉVERT - COLLAGES

Collectif André Pozner Marcel
Jean René Bertelé Jean-
Christophe Averty
Gallimard, 1982
262 p.

SITE DE SARA ILLUSTRATRICE

Sara, née le 17 mars 1950 à Nantes (Loire-Atlantique), est une auteure pour la jeunesse, illustratrice, et réalisatrice française. Elle vit à Paris depuis 1971. En 2005, elle a reçu la Pomme d'Or de Bratislava1 lors de la Biennale d'illustration de Bratislava.

Sara utilise, dans tous ses albums comme dans son film À Quai, la technique du papier déchiré. La plupart de ses albums sont sans paroles. Ils sont réalisés en papiers déchirés et collés. Les déchirures, les formes, les couleurs forment une sorte de langage, une grammaire au service de l'expression d'émotions, d'instant, d'impressions, de sentiments qui se passent de paroles.

Sara
Site internet :
<https://sara-illustratrice.fr/>

LE RÉSEAU DE CRÉATION
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES

ATELIER CANOPÉ 54 - NANCY

99 rue de Metz
CO 43320
54014 Nancy Cedex

T 03 83 19 11 11
contact.atelier54@reseau-canope.fr
 @Canope_54

Renseignements et inscription :
reseau-canope.fr/
academie-de-nancy-metz/
atelier-canope-54-nancy.html