

LA DEMARCHE DE MUSENFANCES

Les thèmes proposés par MUSENFANCES sont des prétextes à élaborer des projets en Arts visuels mettant les élèves en situation de création.

S'appuyant sur la vie de l'élève, la didactique des Arts Visuels et l'Histoire de l'art, l'enseignant est invité à :

« *construire un scénario pédagogique créatif et impliquant, grâce auquel les élèves abordent différemment et par la pratique une question commune* » (C. Vieaux), une idée que les ressources de chacun, la pluridisciplinarité et la discipline elle-même aident à résoudre.

Le LANGAGE est présent tout au long des différentes étapes du travail, pour l'enseignant comme pour l'élève : solliciter les enfants, poser un problème, émettre des suppositions, questionner, rechercher, nommer, échanger, transmettre, idées, émotions, connaissances, dans tous les domaines.

Et aussi employer les mots spécifiques aux différentes disciplines enseignées (géographie, arts visuels, sciences,...) tout autant que ceux qui permettent de garder la mémoire de son travail, d'expliquer sa démarche, peut-être la comparer à celle d'un artiste, choisir les travaux, organiser une exposition, prévoir la communication, etc...

Le temps de l'enseignant

C'est un temps où tout commence, où l'on découvre ce thème « prétexte », prétexte à tout oser, tant en pédagogie qu'en explorations imaginaires ou plastiques... Vous allez rêver, en connaître ou en reconnaître les différentes pistes possibles. Vous en dresserez la carte (dans votre imaginaire ou très concrètement...) pour repérer la richesse potentielle des propositions des élèves...

Moment où vous devenez l'explorateur de la réalité, du quotidien pour y traquer ce qui va déclencher l'action..., tout autant à l'écoute de vous-mêmes qu'à l'écoute de vos proches, de l'actualité, à l'affût de ce que les élèves vont « lâcher », offrir, apporter... Vous allez confronter votre vécu avec celui de vos élèves. C'est le moment de changer d'attitude, où enseignant et élèves sont d'abord « personnes »... C'est l'expérience qui est alors au cœur du débat et non pas seulement le savoir... Et donc tout le monde a quelque chose à dire, à exprimer...

C'est le moment de commencer à ramasser, récolter, à revisiter des documents que l'on croyait connaître ; c'est le moment d'être attentif aux émotions, sensations, parfums, sons ; des idées viennent... : il faut les noter, crayonner, se faire un carnet à idées...

...puis lancer les élèves dans l'aventure par... une discussion, une promenade au musée, au centre d'Art, une sortie au cinéma, des lectures d'albums, de livres... un regard sur les photos de classe ou un spectacle de danse...

Vous trouverez dans le dossier des aides pour avancer dans cet apprentissage complexe qu'est celui de la création, substance indispensable à un réel enseignement des arts visuels.

1ère étape : découverte et expérimentation

Au sens propre comme au figuré : il s'agit toujours de vivre une situation ou de prendre conscience que le thème proposé fait appel au vécu, aux ressources personnelles, à la préoccupation, au questionnement de l'élève **et** d'accumuler les « matériaux » les plus divers.

Expérience de l'enfant :

ce qu'il peut dire a priori et dont il faut lui faire prendre conscience

Éléments concrets puisés dans le VECU, dans l'environnement immédiat de l'élève, l'actualité ou pendant la classe transplantée, et appartenant au contenu du thème, ramassés, conservés, stockés, rangés, répertoriés... ils se présentent sous forme d'objets palpables tout autant que sous forme de sons, musiques, odeurs, parfums, goûts, saveurs...

Mots, paroles entendus à la maison, à la télé, sur Internet, à la bibliothèque... et qui font chemin... dans la sensibilité, dans l'imaginaire, qui font rebondir par analogie, synonyme, etc...

Images animées, fixes ou enregistrements, de toutes natures et puisées à toutes les sources (classe, BCD, bibliothèque, Internet...)

- des films, des vidéos...
- des photographies en couleur ou en noir et blanc, du réel, des œuvres d'art...
- les magazines, les journaux, les illustrations, la publicité...
- les albums
- les œuvres vues au Musée, au centre d'Art, à la bibliothèque, sur Internet...
- les blasons, logos, timbres-poste...
- les enluminures des livres anciens...

Dessins, peintures, etc, que les enfants commencent à réaliser

Écrits de toutes sortes et sous toutes ses formes, de toutes natures et puisés à toutes les sources (classe, BCD, à la bibliothèque, sur Internet...)

- journaux, magazines, quotidiens
- poésie, calligramme
- roman, fable, légende et tout genre littéraire
- écrits scientifiques, documentaires, manuels d'histoire, de sciences...
- écrits musicaux ou chorégraphiques
- écrits que les enfants commencent à produire pour le projet

Etc...

Constituants plastiques : garder des éléments pour la couleur, la forme, la ligne, la matière...

Pour vous aider dans la première étape

Parler du thème...ou inventer un dispositif pour faire parler / lister / s'organiser / regarder / mettre en pratique / réfléchir / échanger / rechercher en faisant encore ..., en lisant / en regardant / en échangeant...revenir à / décider / prendre une direction...

Constituer dans la classe une réserve d'images mentales

- à partir des stéréotypes spontanés des enfants

- en dessinant ce que l'on voit

- tous les jours
- régulièrement
- avec une collection d'images à la disposition de chaque élève
- en 2 dimensions sur différents supports
- en 3 dimensions en accumulant, en découpant et en collant sur « ...et si on faisait comme ça ou comme ça... » Etc...

Rechercher avec les élèves les lieux où il serait intéressant d'observer des traces, des indices, autour de nous, à la maison, à l'école, dans la rue, à la maison de retraite d'à côté, au théâtre, au stade, à la piscine...

Dès lors c'est un travail autour des consignes qu'il va falloir mener ; dans ce premier temps, des consignes pour faire des découvertes.

2ème étape : observation et échange

Un temps de regroupement et d'échange est ménagé autour des différentes productions et récoltes.

C'est un zoom sur la récolte : on considère les « objets » pour leur aspect plastique (lignes, formes, couleurs, textures...), pour le sens qu'ils apporteraient au travail, pour les évocations qu'ils font naître. Ainsi, on établit des liens, on crée des analogies et l'on saisit ce qui peut servir une création plastique (ou musicale ou chorégraphique ou...) et dont on gardera une trace visuelle, tout ceci grâce au langage écrit ou oral.

On mènera une analyse qui portera :

- sur les modalités d'utilisation : des matériaux, les réactions des supports, sur l'usage des outils, l'usage du format
- sur le ou les sens qui se dégagent au regard et dans la discussion...

3ème étape : réinvestissement des observations, des découvertes

Avec les éléments de la récolte :

- des connaissances, des savoirs
- des éléments CONCRETS : que l'on peut appréhender par les sens et appartenant à l'idée relevant du thème
- des images de ces éléments : croquis, dessins, photos, photocopies d'éléments
- des textes de différentes sources : poésies, textes scientifiques, écrits d'artistes...
- des anecdotes, souvenirs évoqués par un parfum, une saveur...
- des références aux artistes : œuvres et démarches

Pendant les temps précédents, la création est en germe.

Maintenant, les élèves ont à leur disposition des corpus d'éléments de natures

différentes où il serait *indispensable* d'aller puiser pour trouver les moyens de « dire » en faisant...

Avec les opérations plastiques : Isoler Reproduire Transformer Associer

C'est le moment de prendre des distances avec le réel, le moment de choisir : transformer, changer d'échelle, d'organisation, de couleur, de texture, modifier des critères spécifiques, organiser les éléments selon ce que l'on a besoin de dire, d'exprimer plastiquement.

On pourra utiliser des outils qui permettent la transformation tels que l'épiscope, le rétro-projecteur, les pinceaux, les crayons...

Et des matériaux et supports les plus divers...

Avec l'imaginaire de l'enfant et des attitudes de création

- observer les moindres détails
- regarder autrement, s'étonner
- rêver, traîner activement...
- oser, jouer à (étonner, cacher, faire pour...)
- inventer un autre réel par analogie, en mélangeant des éléments existants
- développer le musée personnel, le musée de classe, le musée d'école et s'en servir dans l'enseignement des Arts visuels

Avec les constituants plastiques que l'enseignant va mettre à la disposition des élèves : LIGNE(S)-FORME(S)-COULEUR(S) MATIERE(S)-ESPACE(S)-COMPOSITION(S)

A partir des créations spontanées de l'élève, de ce qu'il en a dit, l'enseignant va lui faire prendre conscience, par des échanges verbaux (en individuel, en collectif, en groupe), qu'il a utilisé un langage-le langage plastique- et qu'il peut aller plus loin encore dans son expression en travaillant son geste, sa matière, ses couleurs, sa composition. L'élève utilise non seulement les Outils, les Matériaux et les Supports qu'il a à sa disposition, mais explore aussi des éléments du concret qu'il peut prendre comme tels en les détournant ou en les transformant selon son intention, selon les sens qu'il veut (consciemment ou intuitivement) donner à son travail.

Avec les expositions, on associe les élèves à la problématique :

- en cours de travail : c'est un moyen pour prendre du recul nécessaire à la relance de la situation grâce aux échanges que permettent les essais, les tâtonnements, ... : se mettre à la place du spectateur...
- en prévision de l'exposition finale : quels critères de choix : tout donner à voir ? comment donner à voir le mieux possible ? (cf « guide pour exposer »)