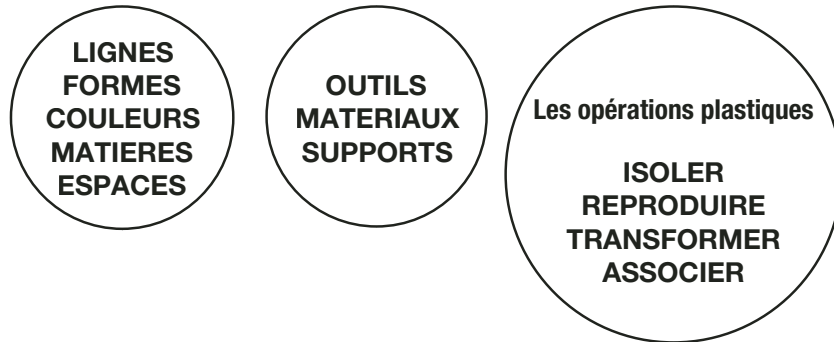

LE LANGAGE DES ARTS PLASTIQUES

Pour dire, montrer, raconter, s'émuvoir ou émouvoir, émerveiller, faire rire ou faire peur, construire, représenter, imiter, surprendre...

En ne disant pas tout, en ne montrant pas tout, en jouant du « cacher-montrer » dans un jeu de connivence avec les enfants...
En posant des devinettes, en utilisant des symboles, afin d'entraîner le « regardant » dans le jeu, lui faisant une part active pour qu'il est la liberté de s'approprier « l'œuvre », de faire jouer son imaginaire, de chercher le sens qu'a voulu donner l'auteur, mais aussi inventer son propre sens...

Ligne(s)

Le dessin marque la présence de la ligne.

La **ligne** continue définit la forme générale, le contour ; elle **isole du tout, du fond**. Les points, les hachures les traits plus ou moins courts, serrés, appuyés, figurent les volumes et la matière ou le contraste ombre / lumière ...
Dans la technique de la peinture, la touche remplace le **trait**, ce qui confère une matérialité à la surface.

Le dessin, et plus, spécifiquement le croquis, est souvent le moyen de prédilection de l'artiste qui regarde, qui prend des « notes » ; son aspect acéré ou, au contraire, son traitement en mollesse sont autant de moyens d'exprimer le regard qu'il porte sur une forme, une sensation, une pensée... pris sur le vif, pour ne pas oublier... Des notes écrites à propos de la couleur, de la matière peuvent y figurer aussi.
A l'atelier, la gravure lui emprunte son langage. Les croquis sont le support du dessin, du travail final ; mais ils peuvent être œuvre à part entière.

Les outils peuvent être des crayons mine de plomb, des craies grasses ou sèches, des fusains, des stylos à bille... (parfois associés), ainsi que des plumes, des burins (gravure...) Si le support est plus inhabituel ou les matériaux insolites, il faudra veiller à choisir des matériaux « qui tiennent » ou à les fixer avec des fixatifs appropriés !

Forme(s)

Née(s) :

- d'une tâche
- d'une multitude de petites hachures
- d'une ligne continue qui marque la frontière entre la forme et le fond réalisé au crayon, à la craie... à la peinture, dans un matériau différent, forme(s) découpée(s) aux ciseaux, collée(s)...
- de l'imbrication de formes de lignes, d'effets de matières...

Forme(s) stylisée(s) à partir d'une observation attentive du réel ...

Forme(s) née(s) du détournement d'objets récupérés...

Forme(s) née(s) de l'accumulation de formes toutes identiques...

Le rapport fond / forme se pose tout au long du travail.

Couleur(s)

La couleur est à la fois phénomène culturel, biologique et physique, qui de plus varie en fonction de l'intensité de la source lumineuse. Et dans le domaine de la peinture, c'est la couleur qui affirme la lumière.

Elle possède une forte charge émotionnelle tant pour celui qui la pose que celui qui la regarde.

L'objectif de ce travail est une éducation à l'observation tant naturaliste pour acquérir un regard plus précis, pertinent... que plastique pour constater les effets produits par les matériaux, les gestes, sur des supports et y trouver un sens pour exprimer une émotion, des idées (écologiques, humanistes, esthétiques, éthiques...) – même a posteriori.

Bien plus que la teinte, c'est le lieu où elle est placée qui importe ; elle participe ainsi à la **composition** (cf. « L'art de la couleur » J. Itten Ed Tessain et Tolra).

Toutes les variantes peuvent dériver de quatre procédés de mise en couleur : uniformité, juxtaposition, superposition et mélange.

Chaque couleur prête à l'infini des recherches, comme en témoigne ce texte du japonais Hokusai :

« il y a le noir antique et le noir frais, le noir brillant et le noir mat, le noir à la lumière . Pour le noir antique, il faut y mêler du rouge; pour le noir frais, c'est du bleu; pour le noir brillant, c'est une adjonction de colle; pour le noir dans la lumière, il faut le refléter de gris. En suivant ces préceptes, les enfants seront en état de rendre la violence des océans, la fuite des rapides, la tranquillité des étangs, et , chez les vivants de la terre, leur état de faiblesse ou de force ». D'après Claude Reyt, « Les arts plastiques à l'école » Armand Colin.

Couleurs réalisées à partir de matériaux naturels, récoltés ou observés, ou par analogie à partir d'une observation fine et accompagnée par le langage.

Espace(s) & composition

L'éducation du regard passe par le choix du point de vue :

Cadrer pour organiser l'espace et, par le regard, en composer les éléments qui le remplissent en créant des lignes les reliant les uns aux autres ; la prise de conscience de sa situation par rapport au réel aide l'élève à se situer dans l'espace et à s'y mouvoir.

Composer, c'est organiser les éléments dans l'espace (de la feuille, de la surface délimitée, de la salle de classe, d'exposition, de l'espace délimité par...) de telle manière que l'on ne peut retirer un seul élément sans tout « démolir ».

Que l'espace du travail se situe sur du papier, du tissu, de la terre, dans une boîte, que les dimensions soient « raisonnables » ou incongrues, que ce soit dedans ou dehors, **la composition aussi donne sens au travail.**

L'accumulation est une façon de composer ; mais nous inventerons des règles d'organisation pour que l'intention soit clairement lisible : cela permettra de poser avec les élèves, la question « ordre / désordre », « équilibre / déséquilibre », « construit / détruit »...

On pourra par exemple, jouer avec des mots comme : serrer, agglutiner, enlacer, superposer, empiler, tasser, lier, relier, séparer, compresser, tordre...et voir, puis choisir des formes d'organisation des éléments.

L'Installation est une forme de sculpture, travail en trois dimensions, où le support est alors le sol et l'espace de la salle, ou les abords du lieu d'exposition : entrées, jardins environnants, allées...La composition doit en être intentionnelle, le point de vue bien étudié.

La question sera : « Si on expose comme cela, qu'est ce qu'on veut dire, que va comprendre le visiteur ? ».

Outils

Ils permettront de déposer, passer des matières, laisser des traces, des empreintes, de dessiner avec des scripteurs inattendus et variés.

On s'interrogera sur le sens qu'apportera leur utilisation par rapport aux intentions...

Ils permettent ainsi de construire, de fabriquer, de mettre en place des structures ; leur utilisation sera une occasion d'attirer l'attention sur un geste différent de celui qui est mis en œuvre directement dans les arts visuels : rédaction de modes d'emploi, consignes d'utilisation et de rangement seront un travail complémentaire en français...

Définir les gestes utilisés, à l'aide de verbes d'action et tenir compte des effets obtenus (en y intégrant le hasard) pour refaire, transmettre, expliquer :

la verbalisation permettra cette prise de conscience.

Inviter l'enfant à prendre conscience de la « forme du fond » en regardant le pourtour des formes, il est nécessaire pour l'aider à maîtriser son image, à aller plus loin dans son expression, y compris si le fond est l'espace d'exposition, à l'intérieur ou à l'extérieur.

Matières et matériaux

Tous les **matériaux « traditionnels »** des arts plastiques sont à votre disposition. L'aquarelle est facile à transporter si on veut réaliser des « peintures » d'observation en ayant le modèle sous les yeux.

La gouache pourra être mêlée à du sable, de la sciure ou autre matière donnant de la texture.

La technique traditionnelle de la fresque (a fresco) n'est guère envisageable avec de jeunes enfants car elle fait appel à des oxydes pouvant être toxiques, selon les couleurs ; il faudra préférer des peintures à base de terres ou de pigments inoffensifs.

Tous les **matériaux récoltés**, terres, végétaux, cailloux, papiers divers ... qui peuvent être utilisés pour peindre, dessiner, faire des collages ou encore créer en

trois dimensions : la recherche se dirigera alors vers les colles qui permettront de faire « tenir », fixer.

Les savoirs acquis par les lectures, informations vous permettront de récolter un grand nombre de propositions de matériaux.

Cela vous aidera à poser des problèmes plastiques concernant la connaissance des « matériaux » en relation avec outil et support.

Expérimenter, réfléchir, tirer des informations des connaissances, les noter ou les réinvestir pour avancer dans la recherche et la réalisation, **dans tous les cas se pose la question de l'outil que l'on va utiliser, sur quel support, et avec quel matériau.**

Supports

Pour choisir un support, 5 questions à se poser :

format forme couleur texture plan de travail

Tous les supports sont envisageables !

Leur diversité permettra de varier les réalisations :

- papiers, cartons, tissus, toiles, écorces, pierres, cailloux, photographies, ...
- terre, plâtre, argile utilisés pour modeler, enduire des supports (contreplaqué, carton fort, papier épais...)

Et aussi... bois, tasseaux, sciure, lattes, branches...

longueurs de métaux divers, de plexiglas, de matériaux en relation avec le thème proposé...

Important : Le choix du support a une incidence sur la forme non seulement du travail réalisé mais aussi de l'exposition : mise en rapport de l'architecture et de l'environnement, poids et stabilité, résistance aux intempéries si les travaux sont exposés à l'extérieur, facilité de transport...

Ces paramètres seront à considérer pour donner au commissaire de l'exposition (l'équipe de Musenfances ou le groupe d'élèves) suffisamment d'informations pour conserver intacts les travaux mis en place pour le temps de l'exposition, puis rendus.

Les opérations plastiques

pour montrer, dire, exprimer, composer...

Isoler : une toute petite surface, un espace de couleur, de matière... un peu comme si on voulait prendre une photo en regardant à travers un viseur improvisé...

Isoler aussi sur le support pour attirer le regard en cernant, en changeant de matière, de graphisme, de valeur, de couleur, de lumière...

Reproduire : un élément matériel, une dynamique (le temps qui se déroule...), une image mentale, un regard, en allant au hasard sur le support, sans hâte, sans but précis, pour le plaisir

A l'aide du dessin d'observation, de l'appareil photo analogique ou numérique, puis en retravaillant l'image... alors, on transforme...

Transformer : la réalité choisie au cours de l'opération « isoler », en changeant d'échelle, de point de vue, de couleur, de structure, d'organisation, de médium, de support...

En agrandissant, rapetissant, en répétant, déformant... pour dire, pour donner du sens, pour trouver du sens...

Associer : sur le support du travail (cf « Supports »)

- différents éléments ou différents morceaux de la réalité choisie au cours de l'opération « isoler »
- différentes techniques ou médiums ou outils

associer en travaillant à plusieurs, de façon concertée, selon ce que l'on veut dire

en s'interrogeant sur la composition...

...mais aussi associer différentes parties « prélevées » (cf « isoler », « reproduire ») du réel... pour créer de nouvelles figures

associer différents supports pour signifier les sensations tactiles, auditives, olfactives... rencontrées, observées...

Mais quel intérêt pour le spectateur ?
on se questionne, on interroge les copains... les élèves d'à côté...
on échange...

Les mots des arts visuels

LIGNE(s)	FORME(s)	COULEUR(s)
Ligne de force	Touche	Composition
Limite	Contrastes	Manière
Forme	Superpositions	Sens direction des gestes
Contour	Etendue(s)	Harmonie
Signes	Traces dans l'épaisseur	Contraste(s)
Répétition	Couche picturale	Etendue(s)
Motif	Gestes	Monochrome
Continuité	Surfaces	Superpositions
Fenêtres	Projection	Fusionnement
Cadrages	Symétrie	Nuances
Cerne	Plan	Tache
Dynamisme	Mise en perspective classique	Unité
Verticalité	Vide	Aplat
Rythme(s)	Forme du vide	Transparence
Négation de la perspective	Géométrie	Passage
Composition	Structure	Valeurs
Directions	Tension	Gamme colorée
Géométrie	Dissymétrie	Rôle de l'eau
Eparpillé	Limite	Consistance(s)
Mise en perspective classique	Déformation	Touches
Texture	Fenêtres et cadrages	Geste(s)
Traces dans l'épaisseur	Frontière	Impressions colorées
Gestes	Taches	Eclats
Sens direction des gestes	Empreintes	Couche picturale
Entrelacs	Négation de la perspective	Traces dans l'épaisseur
Tramage	Plans éloignés	Palette
Trait	Discontinuité	Lumière
Lignes invisibles	Géométrie	Texture
Pointillés	Décomposition	Introduction de matériaux
	Proportions	Matière retirée fluide
	Rythme(s)	Qualité
	Eparpillé	Quantité
	Rassemblé	

Composition(s) :

- de l'objet du réel : « isolé » : visé à travers une fenêtre, regardé tout simplement, panorama...
- sur la surface (en 2 dimensions)

- dans l'espace de travail (en 3 dimensions) : qui prend en compte le lieu de travail, l'espace d'exposition...
- en lignes : droite(s), brisée(s), discontinue(s), en pointillés... ; qui montent, qui descendent... ; orthogonale(s)...
- en ligne(s) courbe(s) : ondulation(s), tourbillon(s)...
- construction en forme(s) géométrique(s) : carré, cercle, triangle...
- par plans colorés, graphismes, formes...
- par la couleur : tâches, étendue(s), plein / vide, unité / fragments...

MATIÈRE(S)	ESPACE(S)	
Touche	Ecart	Effacements
Composition	Composition	Rythme(s)
Manière	Tramage	Espace plastique
Tramage et geste	Geste	Unité d'horizon
Contraste(s)	Sens direction des gestes	Format
Décomposition	Contraste(s)	Haut / Bas
Superpositions	Etendue(s)	- dans le tableau
Etendue(s)	Superpositions	- dans la réalité
Nuances	Fusionnement	Près / Loin
Tache(s)	Passage	- premier plan
Rôle de l'eau	Gamme colorée	- plan éloigné
Consistance(s)	Surface	Eparpillé
Touches	Plans rapprochés	Rassemblé
Impression(s) tactile(s)	Profondeur	
Éclat	Plan en relief	
Couche picturale	Perspective classique	
Traces dans l'épaisseur	Perspective atmosphérique	
Texture	Épaisseur de la couche	
Introduction de matériaux	Vide / plein	
Relief	Champ coloré	
Couleur / matière	Tension	
Structure	Frontière	
Geste	Dimensions	
Qualité	Architecture	
Transparences	Composition	
Empreintes	Unité	
Matière retirée fluide	Caches	
Aspect	Support	
Effacements	Verticalité	
Energie	Négation de la perspective	
Netteté	Plans éloignés	
Support travaillé	Discontinuité	