

ARBORETUM
VERSAIILES - CHEVRELOUP

dedans dehors

Temps 1 de formation
mercredi 27 novembre 2024 - 9h00-12h00

Nathalie Harrewyn CP EAC-AP
Nathalie Lesueur CP EAC-AP

Objectifs de formation

- Mettre en relation les IO et le PEAC
- Présenter le projet et le cahier des charges
- Questionner la thématique « *dedans/dehors* »
- Débuter le projet
- Rencontrer quelques références culturelles
- Construire le parcours EAC des élèves
- Expérimenter la démarche de projet, la démarche en arts plastiques
- Faire des liens avec d'autres champs disciplinaires

Présentation du projet

- Répondre à l'incitation «**dedans/dehors**», point de départ d'une réflexion autour de pratiques, de rencontres et d'appropriation de connaissances.

[Lien pour l'inscription](#)

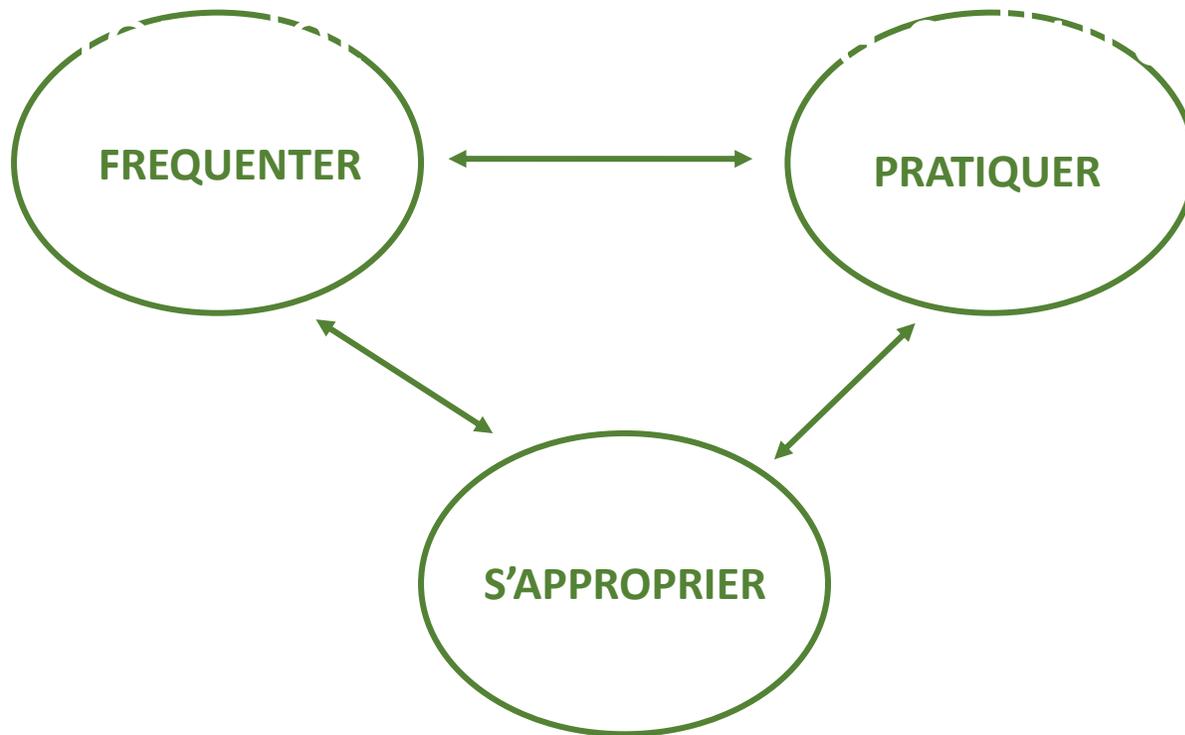
- De la PS au CM2
- Chaque classe inscrite s'engage à réaliser une production : *collective, assemblage d'individuelles, tous formats acceptés y compris numérique.*
- Exposition prévue du 14 au 25 juin 2025, dans un lieu patrimonial du 78

Le Parcours d'Education Artistique et Culturelle

Favoriser un égal accès de tous les jeunes à l'art et la culture

FREQUENTER

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
- Échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture
- Appréhender des œuvres et des productions artistiques
- Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire

PRATIQUER

- Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production
- Mettre en œuvre un processus de création
- Concevoir et réaliser la présentation d'une production
- S'intégrer dans un processus collectif
- Réfléchir sur sa pratique

S'APPROPRIER

- Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
- Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel
- Mettre en relation différents champs de connaissances
- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre

Un projet en arts plastiques

L'attention portée au projet de l'élève est centrale. Elle permet de dépasser un enseignement visant de simples acquisitions techniques pour ***mettre en œuvre une pratique pédagogique amenant l'élève à s'interroger, à se questionner, à faire des choix, à prendre des initiatives.*** L'enseignant s'en saisit pour ***construire les connaissances et compétences visées par les programmes.*** Il développe chez l'élève, ce faisant, une ***culture artistique sensible,*** ouverte au monde dans lequel il vit.

(Projet de l'élève et démarche de projet dans l'enseignement des arts plastiques aux cycles 2 et 3, Eduscol)

SOLLICITER

SE PROJETER

COLLECTER-COMPOSER

CONFRONTER-EXPOSER

SE RÉFÉRER

*« Ce qui nous importe
n'est pas tellement ce que les élèves font
que ce qu'ils apprennent à travers ce qu'ils font. »*

Gilbert Pélissier, *L'artistique. Arts plastiques et enseignement*, Créteil, Editions du CRDP, 1997, p.133

Le dossier d'accompagnement

- Dedans
- Dehors
- Frontières

- Axes et pistes pédagogiques
- Références culturelles
- Résonances interdisciplinaires

Comment débuter le projet ?

1ère proposition - PARTIR D'UNE SORTIE

Observer

Isoler des éléments du paysage

Prendre des photos

Collecter des éléments, trier, classer, catégoriser, ...

Ecouter les sons ou le silence

Se déplacer (en marchant, en sautant, accroupi, ...)

PRATIQUE 1

Consigne : Collecter des éléments de la nature dans sa boîte.

Temps : 5 mn

Proposition : Créer son installation dans sa boîte à partir des éléments collectés dehors

- Intention
- Composition, Association (RITA)

2ème PROPOSITION - PARTIR D'UN QUESTIONNEMENT

Qu'est-ce qu'évoque le dedans ? le dehors ?

Comment les décrire ? les définir ?

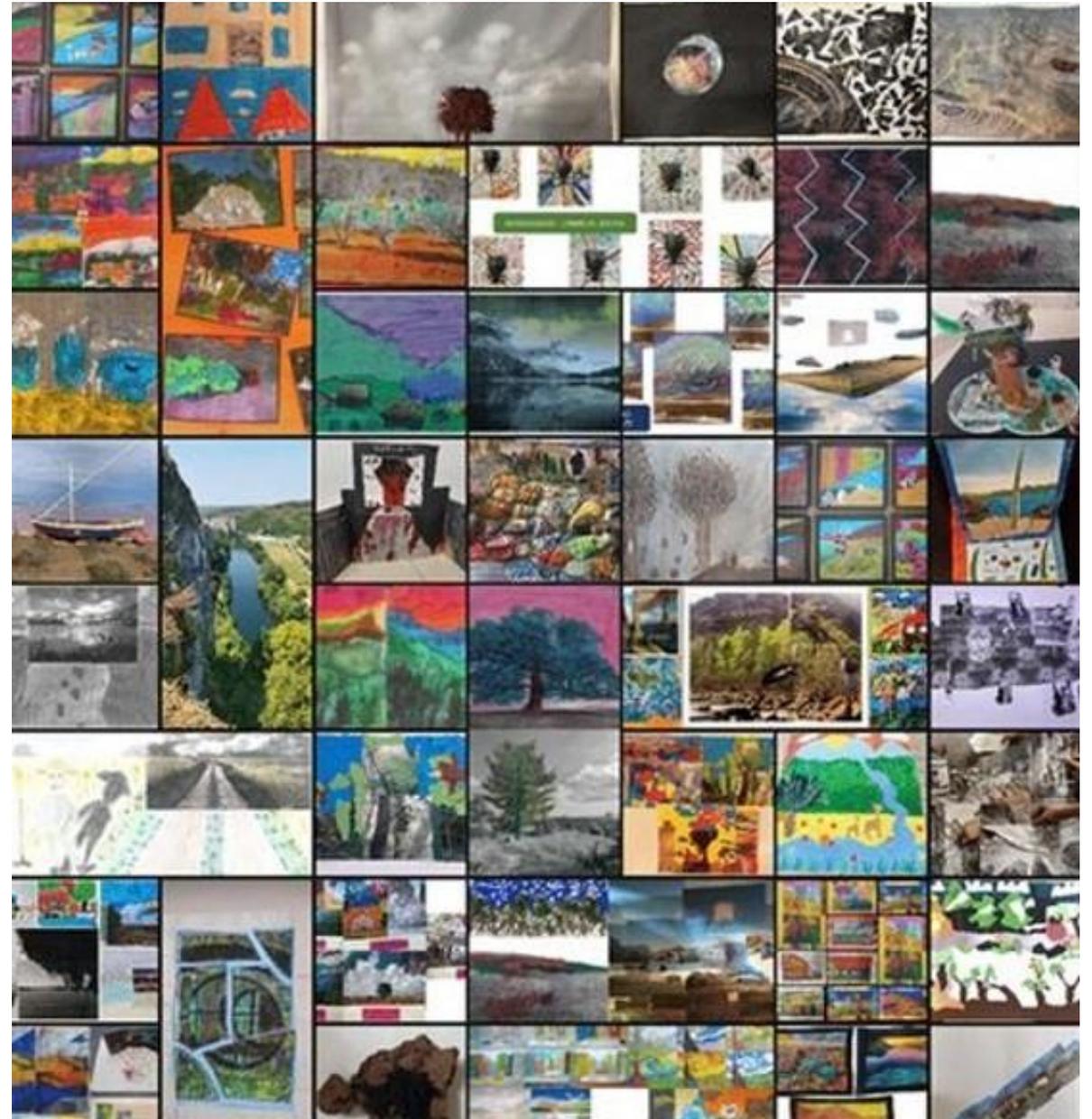
Peut-on voir des éléments du dedans dehors ? et du dehors dedans ?

Où et comment peut-on voir le dedans et le dehors en même temps ?

3ème PROPOSTION - PARTIR D'UN MUR D'IMAGES

Objectifs pour exploiter le mur d'images

- Permettre de partir des représentations des élèves
- Être au plus proche des préoccupations des élèves
- Apprendre à décrire une image « **approche descriptive** »
- Découvrir des références culturelles
- Trier, ranger, classer des images par thèmes, couleurs, représentations, ...

Regarder une image, un objet, ... : le lexique

Exemple de grille de lecture à partir d'un tableau en annexe dans le dossier d'accompagnement

Approche descriptive

CONNAITRE, DECRIRE, IDENTIFIER,
RECONNAITRE

Le langage Plastique

SMOG

Support

Matière

Outils

Geste

FLECT

Forme

Lumière

Espace

Couleur

Temps

Approche sensible

ADMIRER, APPRECIER, PERCEVOIR,
RESENTIR, S'ETONNER, SAVOURER

Le lexique des émotions, des sentiments

Décrire selon **son ressenti**, son
interprétation personnelle.

Faire appel à l'imagination,
émettre des hypothèses.

Solliciter **les cinq sens** :

Si c'était une odeur, un plat, un
goût, une texture, un bruit, une
musique

Approche cognitive

Histoire des arts (cycle 3)

**Interroger le titre, l'artiste, le
courant artistique**

Sens de l'image

Interroger le choix du sujet

Histoire

**Interroger le contexte
historique**

Exploiter le lexique

En français

Décontextualiser

Etude des mots :

Catégorisation (verbes, noms, ...)

Antonymes

Synonymes

Hypéronymes (génériques)

Productions d'écrits

En Arts Plastiques

Découvrir le lexique en **contexte**

Lexique Plastique et des
émotions, ressentis
(SMOG FLECT RITA)

En Arts Plastiques et dans les
autres disciplines

Recontextualiser

Réutiliser

La démarche en arts plastiques : séquence

Phase de sollicitation	Phase d'exploration plastique	Phase de mutualisation, d'échanges	Phase de réinvestissement, d'approfondissement	Phase d'ancrage artistique	Phase de valorisation	Phase d'évaluation
Un questionnement auquel les élèves pourront apporter une ou plusieurs réponses. Contraintes : temporelle, spatiale, technique, matérielle, gestuelle...	Entrée dans la création en suivant des actions plastiques et différentes variables. (SMOG et RITA)	Observer et analyser par le langage les effets produits. Verbalisation	Réinvestir les étapes précédentes en une production individuelle ou collective. Exercices avec consignes permettant d'enrichir le travail.	Découvrir et analyser des œuvres, trouver des similitudes avec son travail.	Exposition des productions plastiques.	La production répond à la consigne, à la problématique de départ.

SÉQUENCE D'ARTS PLASTIQUES

Évaluation

La production répond à la consigne, à la problématique de départ

Expressions personnelles

Réinvestir les étapes précédentes en une production individuelle ou collective

Travail d'approfondissement et de réinvestissement

Exercices avec consignes visant l'amélioration du travail

Sollicitation des élèves

questionnement auquel les élèves pourront apporter une ou plusieurs réponses

Phase d'exploration plastique

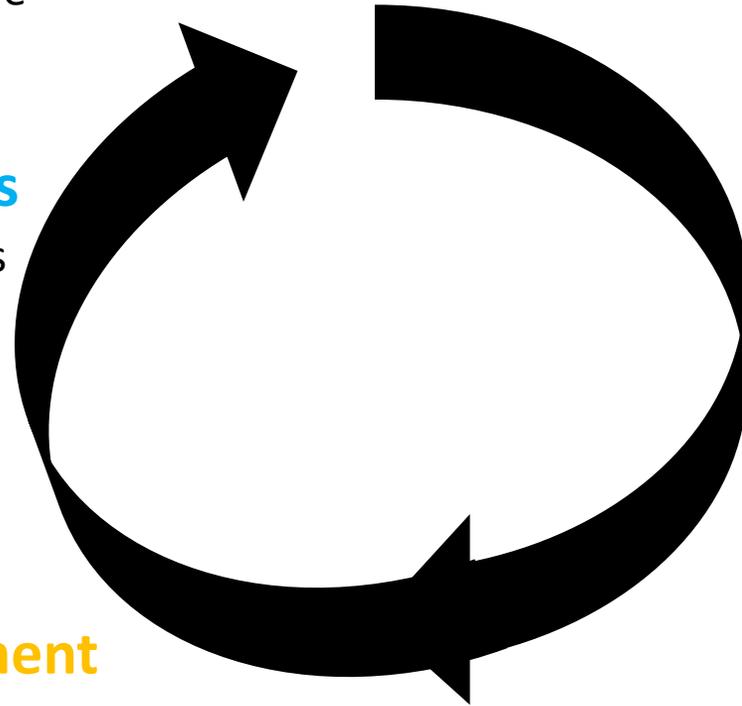
entrée dans la création en suivant des actions plastiques et différentes variables (SMOG et RITA)

Phase de verbalisation

Constats et évaluations des effets produits : réussites, trouvailles, productions à reconsidérer...

Références culturelles

Œuvres d'art aux techniques ou sujets similaires qui vont nourrir le travail des élèves pour remédier, puiser des idées, relancer l'intérêt...

Explorer plastiquement

PRATIQUE PLASTIQUE 2

LES YEUX REGARDENT, LES MAINS DESSINENT – REPRÉSENTER UN ÉLÉMENT DE LA COLLECTE

Jeu de dessins

Consignes :

Choisir un des éléments de votre collecte.

Déchirer une feuille A4 en 10 morceaux.

Réaliser 10 dessins avec un crayon à papier de votre élément à partir de 10 consignes données. « Vous aurez entre 5 et 10 secondes pour chaque dessin » :

- de la main d'adresse (la main habituelle pour écrire et dessiner)
- de l'autre main
- les yeux fermés
- sans lever le crayon (monocondyle)
- en touchant les bords du morceau de papier déchiré
- avec plusieurs crayons
- avec une gomme
- tracer une boucle à chaque changement de direction
- en plaçant la feuille sous la table
- avec un fusain

Phase de sollicitation

Un questionnement auquel les élèves pourront apporter une ou plusieurs réponses.

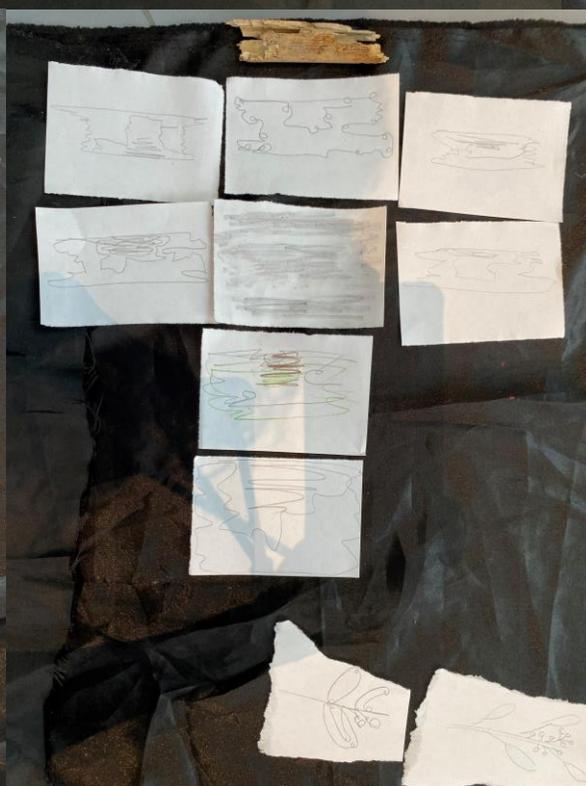
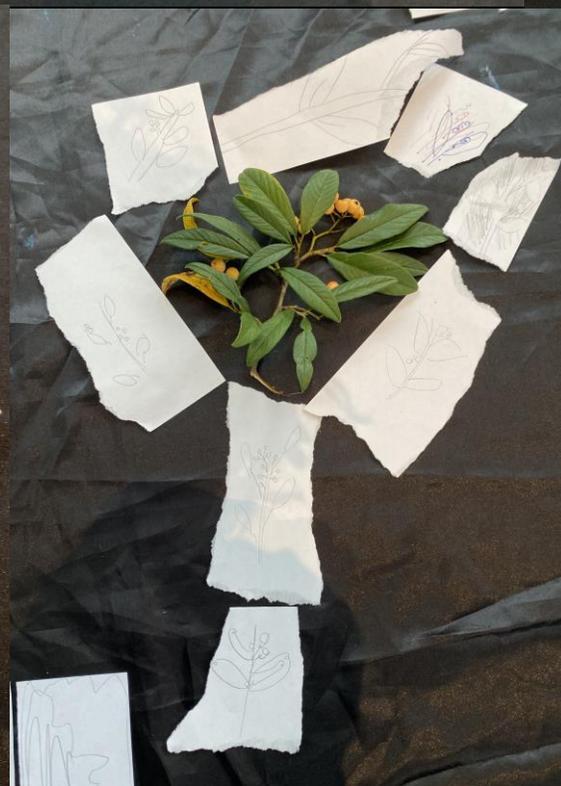
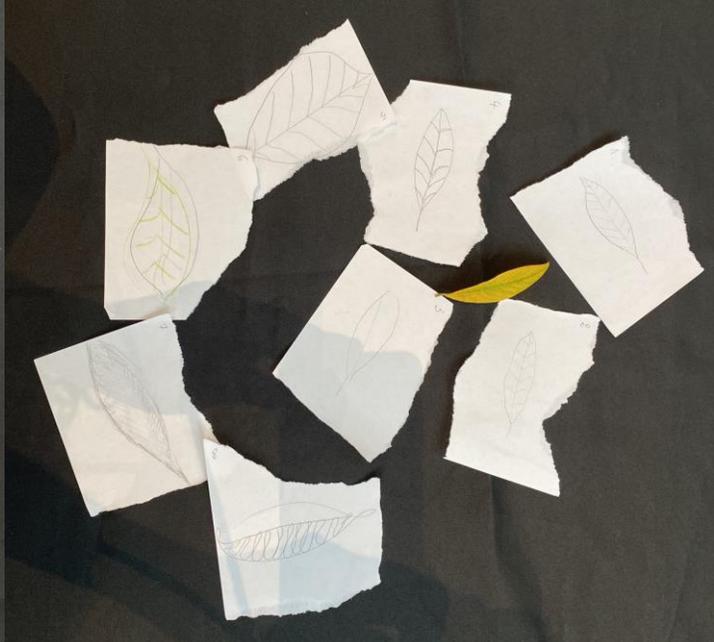
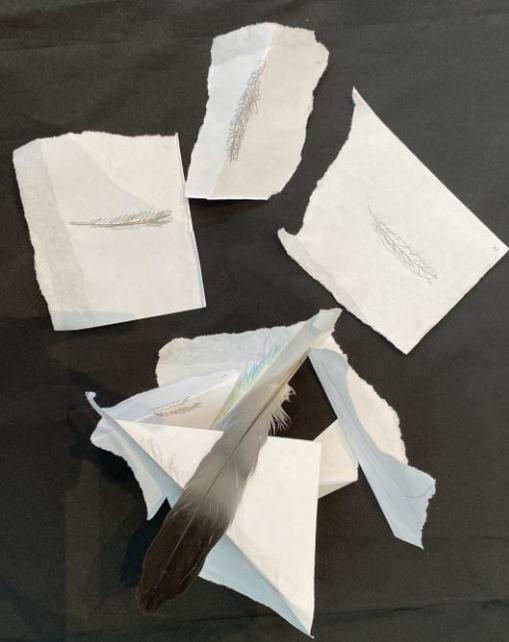
Contraintes :
temporelle, spatiale,
technique, matérielle,
gestuelle...

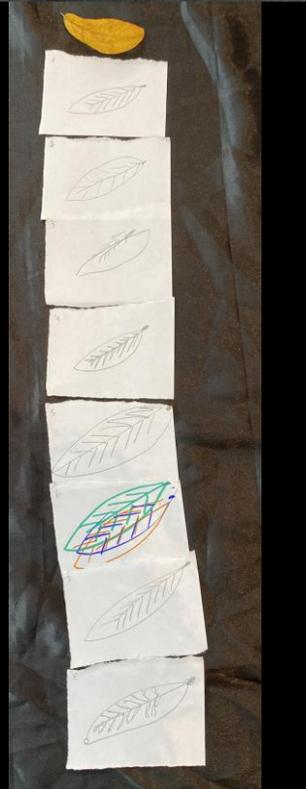
Phase d'exploration plastique

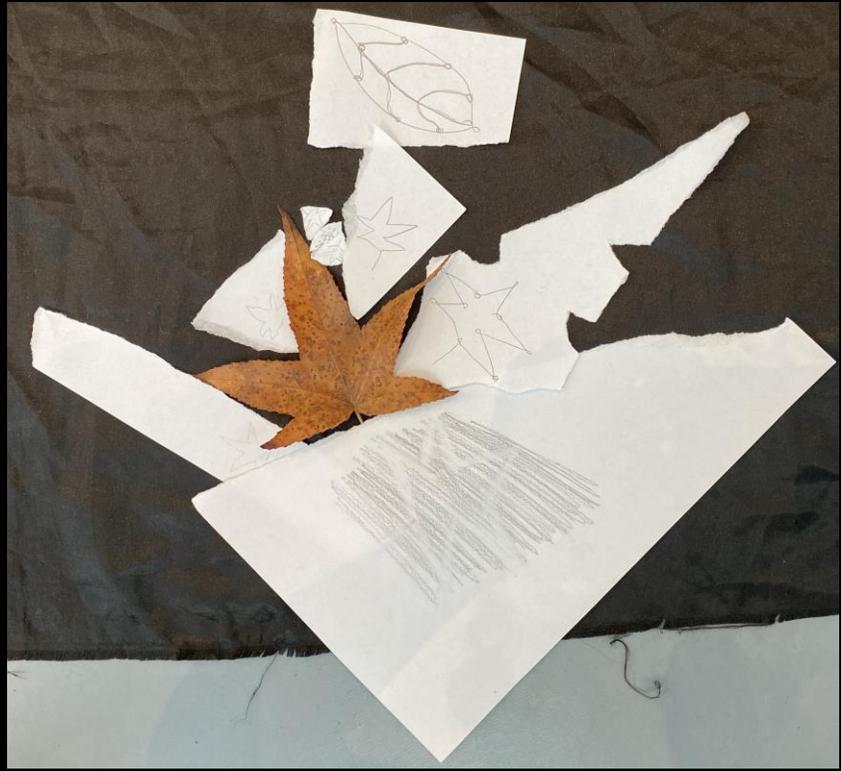
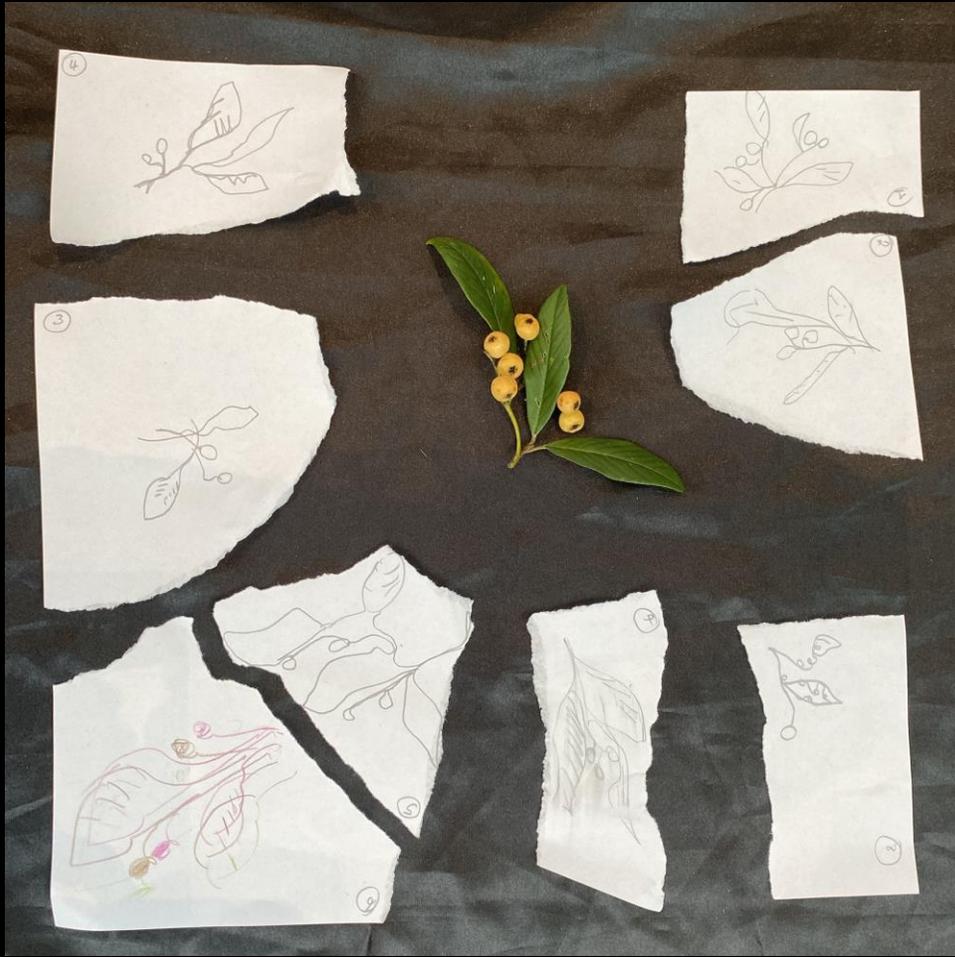
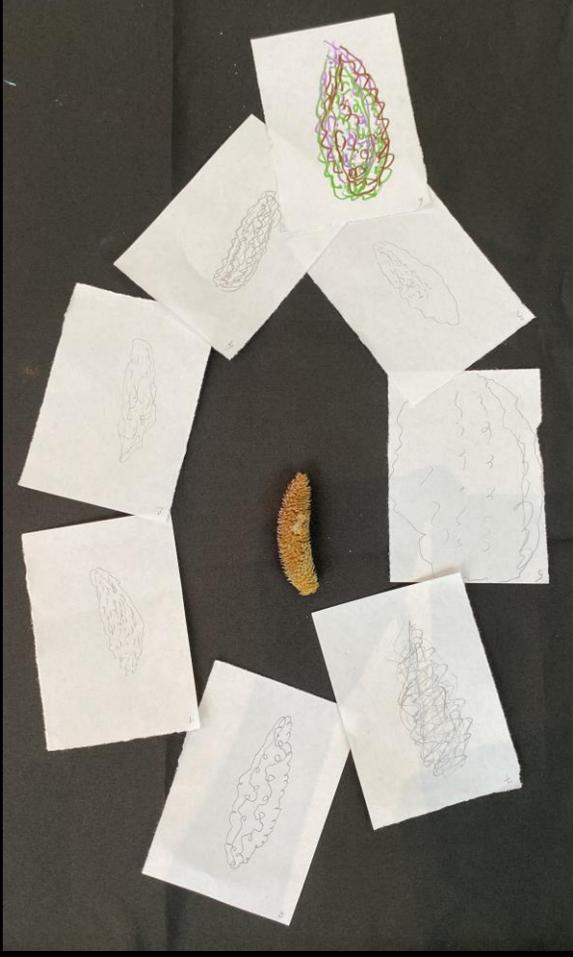
Entrée dans la création en suivant des actions plastiques et différentes variables.
(SMOG et RITA)

PRATIQUE PLASTIQUE 3

Consigne : réaliser une installation personnelle avec les 10 dessins

- Dire son ressenti, verbaliser, s'exprimer sur les productions de ses collègues. On dirait que

Dire ce que l'on fait	Avant la pratique :	Pendant la pratique :	Après la pratique :
	• exprimer une intention	• l'action qui se réalise • l'effet produit	• l'action réalisée • constater les effets produits
Dire ce que l'on voit	• nommer, comparer, différencier des outils, supports, médiums, traces...		
Dire ce que l'on ressent	• décrire une image, un tableau, une sculpture...en utilisant un vocabulaire adapté		
Dire ce que l'on pense	• lors de l'expérimentation pendant la pratique en arts plastiques • lors de la rencontre avec une œuvre d'art		
	• donner son avis • justifier ses choix • établir des rapprochements entre deux objets plastiques (une production d'élèves et une reproduction d'œuvre par exemple) sur le plan de la forme, de la couleur, du sens ou du procédé de réalisation.		

La verbalisation permet :

- La mutualisation des productions individuelles pour enrichir les pratiques
- La poursuite d'actions plastiques, de reprises, de prolongements
- L'évaluation : est-ce que la consigne et la contrainte ont été respectées ?
- De donner du sens aux références culturelles : les plasticiens utilisent aussi des actions plastiques, ont une intention.

Les variables en arts plastiques : Les éléments plastiques

Phase de
mutualisation,
d'échanges

Observer et analyser
par le langage les
effets produits.

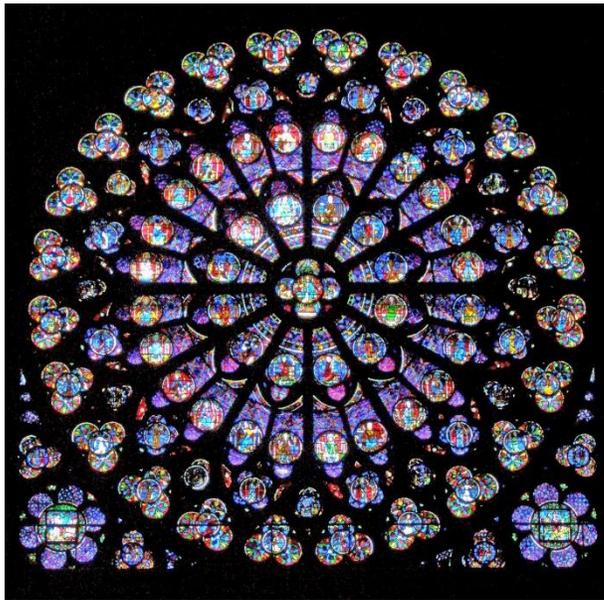
Verbalisation

Phase d'ancrage
artistique

Découvrir et
analyser des
œuvres, trouver des
similitudes avec son
travail.

S.M.O.G.

SUPPORT

Rose du midi, 1260
Notre Dame de Paris

MEDIUM

La forêt (détail), 2020
Eva Jospin

OUTIL

Les grigris de Sophie
Karim Salami

GESTE

Philodendron Vermelho I 2018
Luis Zerbini

Développer les compétences des élèves C1

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

- Développer du goût pour les pratiques artistiques
- Découvrir différentes formes d'expression artistique
- Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix
- Les productions plastiques et visuelles
- **Dessiner**
- S'exercer au graphisme décoratif
- Réaliser des compositions plastiques planes et en volume
- Observer, comprendre et transformer des images

« **Dessiner** - Les élèves doivent disposer de temps pour **dessiner librement**, dans un espace aménagé où sont disponibles les outils et supports nécessaires. L'enseignant suscite l'**expérimentation de différents outils**, du crayon à la palette graphique, et favorise les **temps d'échange pour comparer les effets produits**.

[...]

Il propose des consignes ouvertes qui incitent à la diversité des productions puis à la mutualisation des productions individuelles ; les échanges sur les différents représentations d'un même objet enrichissent les pratiques et aident à dépasser les stéréotypes.

Les ébauches ou les premiers dessins sont conservés pour favoriser des comparaisons dans la durée et aider chaque enfant à percevoir ses progrès ; ils peuvent faire l'objet de reprises ou de prolongements. »

« Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle

- **Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant. »**

Développer les compétences des élèves C2/C3

- Expérimenter, produire, créer
- Mettre en œuvre un projet artistique
- S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art.

Explorer plastiquement

PRATIQUE PLASTIQUE 4 - IMPRIMER

Consignes :

Choisir une des représentations de son élément et la reproduire en la dessinant.

Puis la **reproduire** sur une **matrice** (isorel) en utilisant un crayon de papier.

Imprimer le motif ainsi réalisé sur une bande de papier de 1m.

Matériel : feuille 10cmx10cm, outil scripteur, crayon de papier, isorel (10cmx10cm)

Temps : 5 mn, tampons encreurs, bandes de papier de 1m.

VERBALISER

Phase de sollicitation

Un questionnement auquel les élèves pourront apporter une ou plusieurs réponses.

Contraintes :

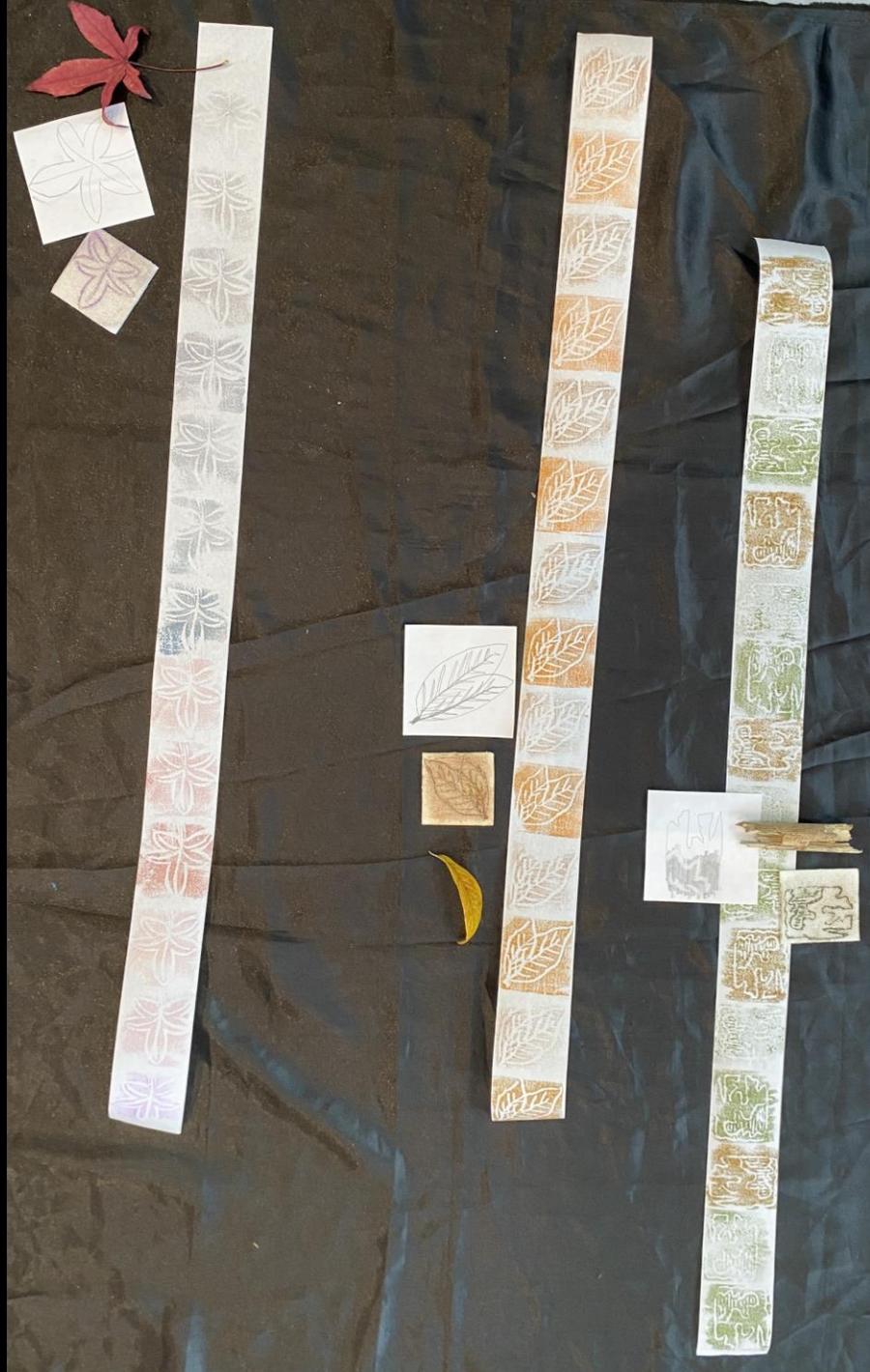
temporelle, spatiale, technique, matérielle, gestuelle...

Phase d'exploration plastique

Entrée dans la création en suivant des actions plastiques et différentes variables. (SMOG et RITA)

Approfondir, réinvestir

PRATIQUE PLASTIQUE 5 - COMPOSER SON dedans/dehors PERSONNEL

Consigne : réaliser une installation dans sa boîte.

Contraintes matérielles : utiliser

- Des éléments collectés
- Un morceau de tissu
- Un morceau de papier calque ou de rhodoïd
- La bande de papier avec les motifs imprimés
- La matrice

Matériels : Boîte, éléments collectés, matrice, tissu, colle, papiers

Temps : 20 mn

VERBALISER

Phase de
réinvestissement,
d'approfondissement

Réinvestir les étapes
précédentes en une
production
individuelle ou
collective.

Exercices avec
consignes
permettant
d'enrichir le travail.

Les variables en arts plastiques :

Les actions plastiques

Phase de mutualisation, d'échanges

Observer et analyser par le langage les effets produits.

Verbalisation

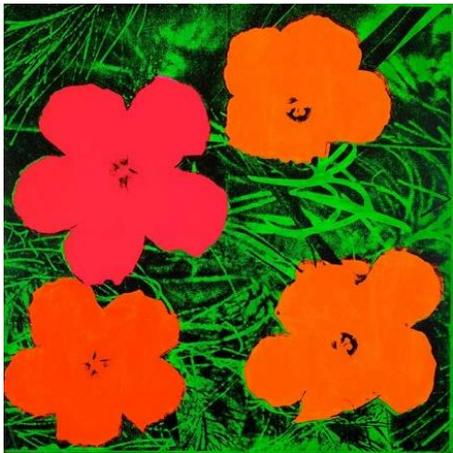
Phase d'ancrage artistique

Découvrir et analyser des œuvres, trouver des similitudes avec son travail.

R.I.T.A.

R

Reproduire

I

Isoler

T

Transformer

A

Associer

R. I. T. A.

R

REPRODUIRE

calquer
copier
doubler
filmer
imprimer
multiplier
photocopier
photographier
refaire
répéter

I

SOLER

Pour priver

cacher
dissimuler
effacer
enfermer
Supprimer

Pour privilégier

accentuer,
cadrer, contraster
découper
détacher
distinguer
entourer, séparer
souligner
signaler
(par des flèches)

T

RANSFORMER

allonger, altérer
changer d'échelle
de technique
de couleur,
de contexte
compresser
déformer
déplacer
dissocier
effacer, emballer
exagérer
expanser
fragmenter
froisser,
transposer

A

SSOCIER

accumuler
ajouter
assembler
collectionner
combiner
compléter
fusionner
imbriquer
intercaler
juxtaposer
opposer,
unifier
prolonger
rapprocher
rassembler
relier, réunir
superposer

Les références culturelles

Giuseppe Penone *Vert du bois* 1983

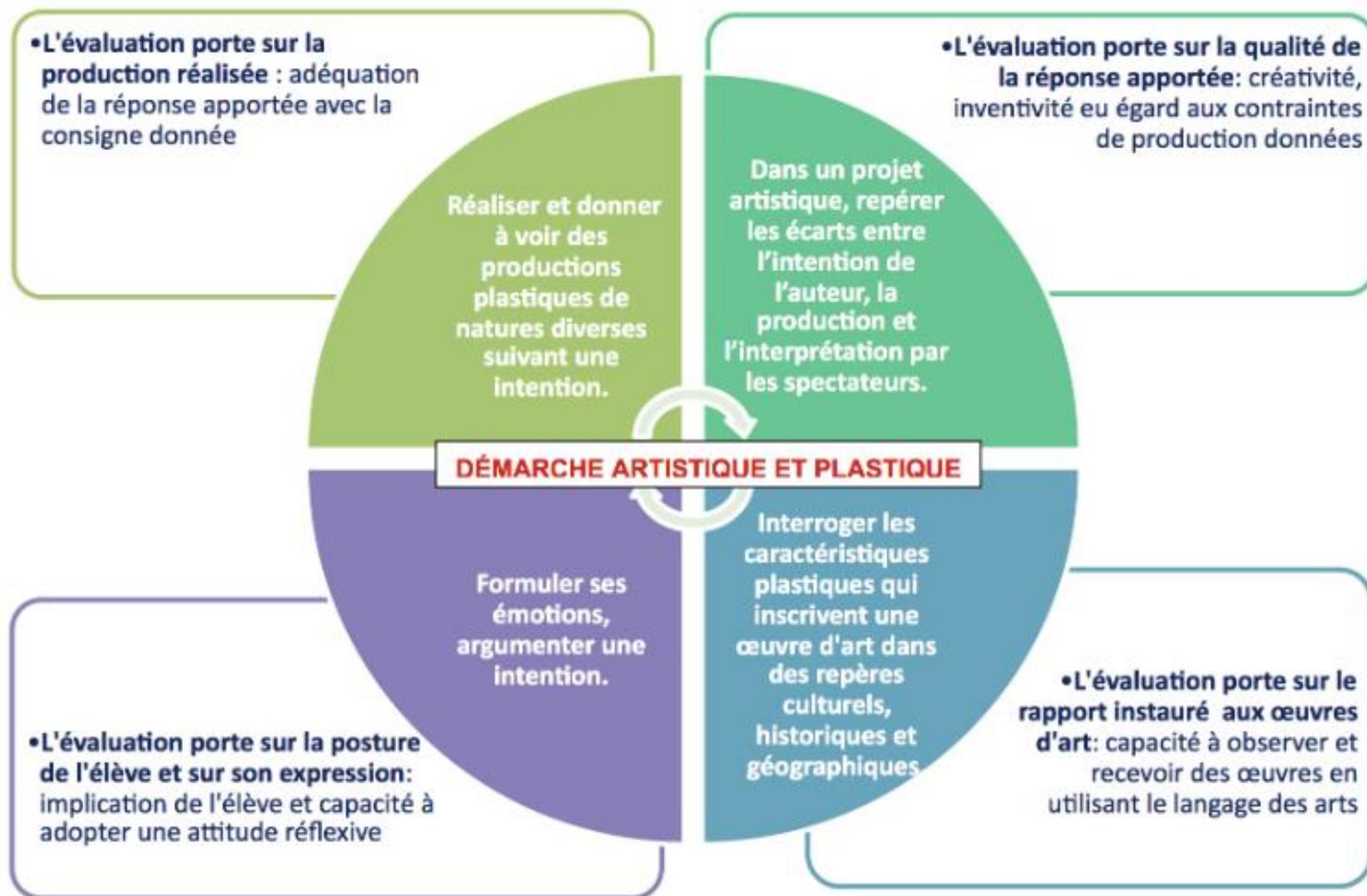
Branche d'arbre, sève, chlorophylle sur
toile de coton

Le Corbusier, Cabinet de curiosités,

exposition « Natures intérieures », du 15 Novembre au 2
Mars. Villa Savoye , **Poissy**

L'évaluation en arts plastiques

Phase de valorisation

Exposition des productions plastiques.

Phase d'évaluation

La production répond à la consigne, à la problématique de départ.

Posture et gestes professionnels de l'enseignement des arts plastiques

Piloter et organiser l'enseignement en arts plastiques

- Concevoir des progressions, séquences d'apprentissage, séances et phases de travail dans une logique de construction des compétences ;
- faire apprendre sans faire la leçon, faire apprendre à partir de ce que les élèves font ;
- mettre les élèves en projet ;
- mettre à disposition des élèves les instruments de travail ;
- donner le temps de l'exploration, de la réflexion et de la production ;
- concevoir un dispositif d'évaluation au service des apprentissages.

Maintenir un espace de travail et de collaboration langagière et cognitive

- Instaurer un climat propice à la démarche de création et enrôler les élèves dans les différentes phases de l'activité
- proposer des espaces et des temps de verbalisation qui favorisent interactions et partage, écoute et ouverture aux autres, développement de l'attitude réflexive nécessaire à la construction des compétences ;
- inviter à la coopération et au travail en équipe en arts plastiques ;
- présenter et valoriser le travail fourni et élargir le dialogue en invitant le spectateur au partage.

Étayer le travail en cours

- Faire comprendre une proposition incitative : une consigne, une image, une organisation matérielle, le sens du travail d'un artiste, etc., tout ce qui permet d'engager les élèves à s'emparer du problème plastique posé,
- Faire faire ou libérer et décomplexer l'acte de faire,
- Proposer les apports de contenus nécessaires, susciter curiosité, surprise et émerveillement face au monde de l'art.

Cibler des savoirs

- Faire apprendre par la pratique : veiller à l'ancrage des questionnements au programme dans la pratique engagée,
- Mettre en place le langage plastique,
- Poser des repères pour situer les œuvres et mieux les appréhender,
- Institutionnaliser les savoirs en arts plastiques : du développement d'une attitude réflexive à l'accès aux connaissances.

Tisser le sens de ce qui se passe

- Faire le lien entre chaque séance et chaque séquence d'enseignement dans un continuum de formation : « raviver des traces déjà là »,
- ancrer l'enseignement des arts plastiques dans le parcours d'éducation artistique et culturelle,
- favoriser mises en réseau et liens avec les autres enseignements et domaines du savoir,
- susciter la curiosité intellectuelle et un intérêt pour la culture qui dépasse le cadre de la classe.

Merci pour votre participation et bon début de projet !

Prochaine animation pédagogique
mercredi 5 février 2025
9h00-12h00 (lieu à confirmer)

