

dedans / dehors

Temps 2 de formation
mercredi 5 février 2025 - 9h00-12h00

Nathalie Harrewyn CPD EAC-AP nathalie.harrewyn@ac-versailles.fr
Nathalie Lesueur CPD EAC-AP nathalie.lesueur1@ac-versailles.fr

Objectifs de la formation

Pratiquer et connaître

- Comment réinvestir les phases de productions plastiques ?
- Comment garder une trace du projet

Rencontrer un lieu culturel

- Comment construire le parcours du visiteur ?

Didactique des arts plastiques

- Rendre explicites les gestes et postures professionnels

Rappel 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](#)

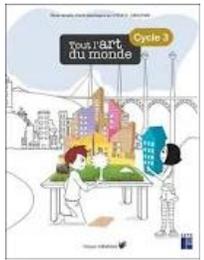
- De la PS au CM2
- Chaque classe inscrite s'engage à réaliser une production : *collective, assemblage d'individuelles, tous formats acceptés y compris numérique.*
- Exposition prévue du 14 au 25 juin 2025, dans un lieu patrimonial du 78

Plan de la formation

- Echanger sur l'avancée du projet dans les classes
- Approfondir le déroulement d'une séquence en Arts plastiques
- Aborder la démarche de projet en Arts plastiques : piloter et organiser l'enseignement des Arts plastiques
- Visiter un lieu culturel
- Préparer la restitution du projet

Pratique plastique 1 - Expérimenter

Consigne : Faire « entrer » les cinq bandes de papier sur la feuille support.

Support : Feuille A5 canson

Médium : Cinq bandes de papier blanc (Format A4 coupé dans la longueur)

Outils de fixation : colle, ruban adhésif

Verbaliser

Objectifs

- Expérimenter une situation problème
- Découvrir et lister les **opérations/actions sur le papier – les gestes** (plier, froisser, enrouler, ...) , **les formes** (spirale, boucle, pont, ...) , **les lignes** (courbe, droite, brisées, ...)
- Appréhender les notions de productions en 3D et en volume
- Créer des liens interdisciplinaires par la verbalisation : donner son avis, écouter les autres, s'exprimer à l'oral, enrichir son vocabulaire

RITA

Les opérations plastiques

selon Daniel Lagoutte, *Enseigner les arts visuels*,
Hachette éducation, 2002

REPRODUIRE **ISOLER** **TRANSFORMER** **ASSOCIER**

A. Warhol, 1963
Colored Mona Lisa

H. Cadiou, 1981
La déchirure. Mona Lisa

S. Dali, 1954
Autoportrait en Mona Lisa

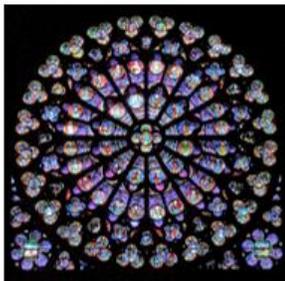
F. Léger, 1930
La Joconde aux clés

Reproduire	Isoler	Transformer	Associer
<p>Calquer, copier, doubler, filmer, imprimer, multiplier, photocopier, photographier, refaire, répéter.</p>	<p>Pour priver : Cacher, dissimuler, effacer, enfermer, recouvrir, supprimer, voiler.</p> <p>Pour privilégier : Accentuer, cadrer, choisir, contraster, découper, désigner, détacher, dévoiler, différencier, distinguer, entourer, extraire, grossir, montrer, recadrer, révéler, séparer, signaler (par des flèches), souligner, suggérer, valoriser.</p>	<p>Ajouter, allonger, altérer, alterner, changer, changer d'échelle, changer de technique (support, médium, outil, geste), changer de couleur, changer le contexte, compresser, convertir, corriger, déformer, déguiser, déplacer, dissocier, effacer, emballer, exagérer, expanser, foncer, éclaircir, fragmenter, froisser, intervertir, inverser, maquiller, métamorphoser, modifier, mouiller, opacifier, raccourcir, rétrécir, substituer, transposer.</p>	<p>Accumuler, ajouter, alterner assembler, collectionner combiner, compléter, empiler entasser, faire cohabiter, fusionner, imbriquer intégrer intercaler, joindre, juxtaposer, lier, multiplier, opposer, prolonger, rapprocher, rassembler, relier, réunir, superposer, unifier.</p>

SMOG

Les variables plastiques
d'après l'outil élaboré par Christian Louis,
Place des Artistes, éditions Sedrap

SUPPORT

MEDIUM

OUTIL

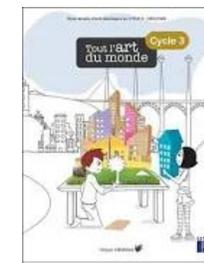
GESTE

<i>Support</i>	<i>Médium</i>	<i>Outil</i>	<i>Geste</i>
<p>Ce qui le caractérise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • son format : du plus petit au plus grand - du mur à graffiti à l'étiquette. • sa forme : formes géométriques simples - formes composées - formes libre. • sa texture : lisse - rugueuse - irrégulière - ondulée - absorbante ... • ses qualités : souple - transparent ; en plan - en volume ... • son plan de travail : vertical ou horizontal 	<p>Ce qui le caractérise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • son état : solide – pâteux – en poudre - liquide. • sa texture : lisse – granuleuse – épaisse ... • ses qualités : opaque – transparent – souple – accrochant le support - • SA COULEUR • sa luminosité : terne – mate – brillante 	<p>Ce qui le caractérise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sa forme : brosse large – pinceau – raclette – pointe fine / épaisse... • son mode d'action : brosser – frotter – taper – gratter ... • ses qualités mécaniques : rigide – souple 	<p>Ce qui le caractérise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les parties du corps impliquées : main – bras - corps • L'AMPLEUR DU MOUVEMENT • la structure du mouvement : spiralee – rythmée – rageuse – arrondie – ondulante • l'intention du geste: comme une caresse, éterné, minutieusement appliqué, violent...
<p>Papiers : canson, Ingres, affiche, calque, kraft, carbone, buvard, brillant, imprimé, papier de verre, papier peint, papier journal, papier de soie, rhodoïd...</p>	<p>Gouache – encres de Chine – encres de couleur – brou de noix – aquarelle – colle à bois – charbon de bois –</p>	<p>main – doigts brosse à colle, à lessiver, à papier peint, de ménage ... balai-brosse -</p>	<p>Doux, ondulant, rythmé, en zigzag, de bas en haut, en rond, mouvement des doigts, des bras, gribouillage, balayage...</p>
<p>Tissus : bâche – nappe – rideau – jute – moquette – gaze – coton ...</p> <p>Supports variés : toiles cirées, en plastique transparent - pierre – galets – ardoise – planche de bois – écorce – tôle – brique – savon – cuir – plâtre (à gratter) – terre cuite ou non. - cartons . verre...</p> <p>Volumes : boîtes – objets divers (chaise, parapluie, bouteille...)</p> <p>Images, écrits de toutes natures ...</p>	<p>terre et colle – sable et colle – émail vitrail – plâtre...</p> <p>Certains seront à la fois médiums et outils : pastels – fusain – sanguine – craies - bougie</p> <p>bâtons – allumettes – fils et ficelles – fil de fer – chenilles – corde – cailloux et galets – objets divers</p>	<p>pinceau – éponge – plume – calame - brosse à dents – pince à linge – bouchon – règle – chiffon – balai - pointe – bois taillés – coton-tige - ficelle trempée – couteau à enduire - spatule – raclette - truelle</p> <p>crayons : de couleur – feutre – à papier (plus ou moins gras) – stylo bille – stylo plume ...</p> <p>pulvérisateur – fourchette – peigne - pots perforés – tube – billes – ballon – petites voitures ...</p> <p><i>outils-médiums</i> : craie - fusain – pastel ...</p>	

Pratique plastique 2 - Approfondir

Consigne : Faire « entrer » sur une feuille cinq bandes de papier en ajoutant une contrainte tirée au sort

La production doit comporter au moins

- DEUX LIGNES COURBES
- DEUX LIGNES BRISÉES

Vous devez effectuer au moins une fois les gestes suivants :

- ENROULER
- ENTREMÊLER

La production doit comporter au moins

TROIS LIGNES COURBES.

Vous devez effectuer au moins une fois les gestes suivants :

- PLIER
- FROISSER

La production doit comporter au moins

TROIS LIGNES BRISÉES.

Vous devez effectuer au moins une fois les gestes suivants :

- ENROULER
- TISSER

La production doit comporter au moins

- DEUX LIGNES COURBES
- DEUX LIGNES BRISÉES

Vous devez effectuer au moins une fois les gestes suivants :

- PLIER
- SUPERPOSER

La production ne doit comporter que

DES LIGNES COURBES.

Tu dois effectuer au moins une fois les gestes suivants :

- ENROULER
- TORDRE

La production ne doit comporter que

DES LIGNES BRISÉES.

Vous devez effectuer au moins une fois les gestes suivants :

- ENTREMÊLER
- SUPERPOSER

La production doit comporter au moins

QUATRE LIGNES COURBES.

Vous devez effectuer au moins une fois les gestes suivants :

- SUPERPOSER
- ENTOURER

La production doit comporter au moins

QUATRE LIGNES BRISÉES.

Vous devez effectuer au moins une fois les gestes suivants :

- CROISER
- CONTINUER

Pratique plastique 2 - Approfondir

Support : Feuille A5 canson

Médium : Cinq bandes de papier (A4 coupé dans la longueur)

Outils de fixation : colle, ruban adhésif

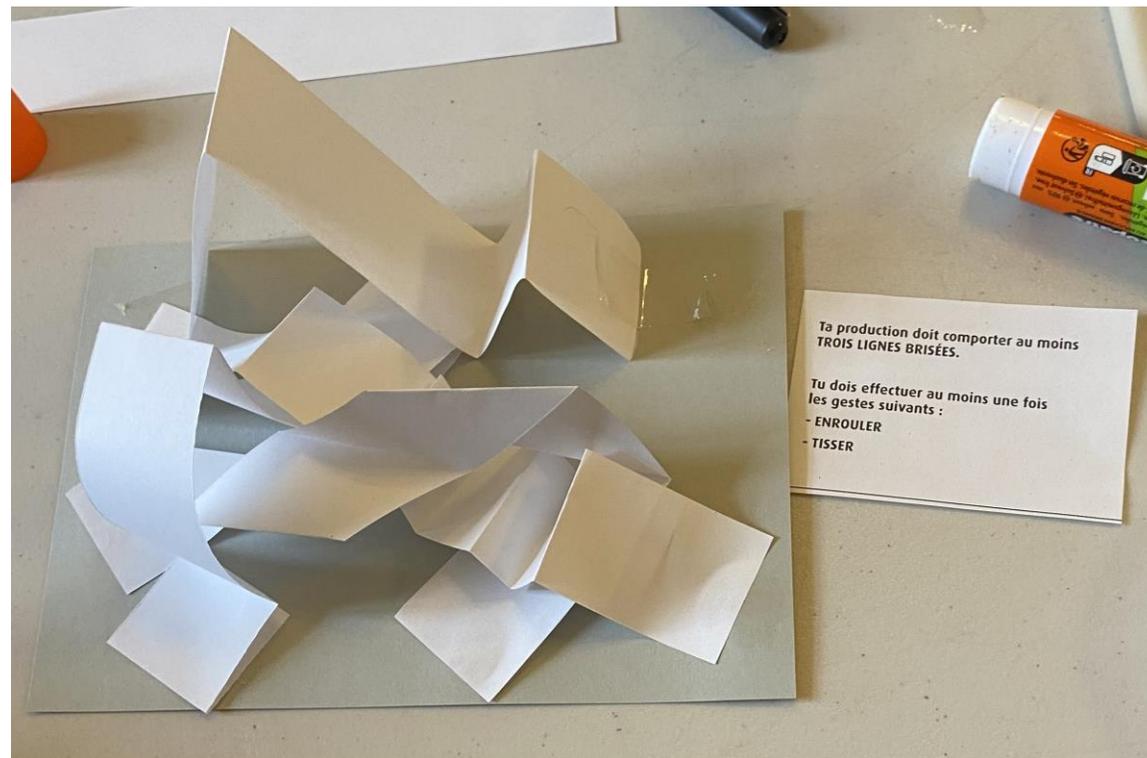
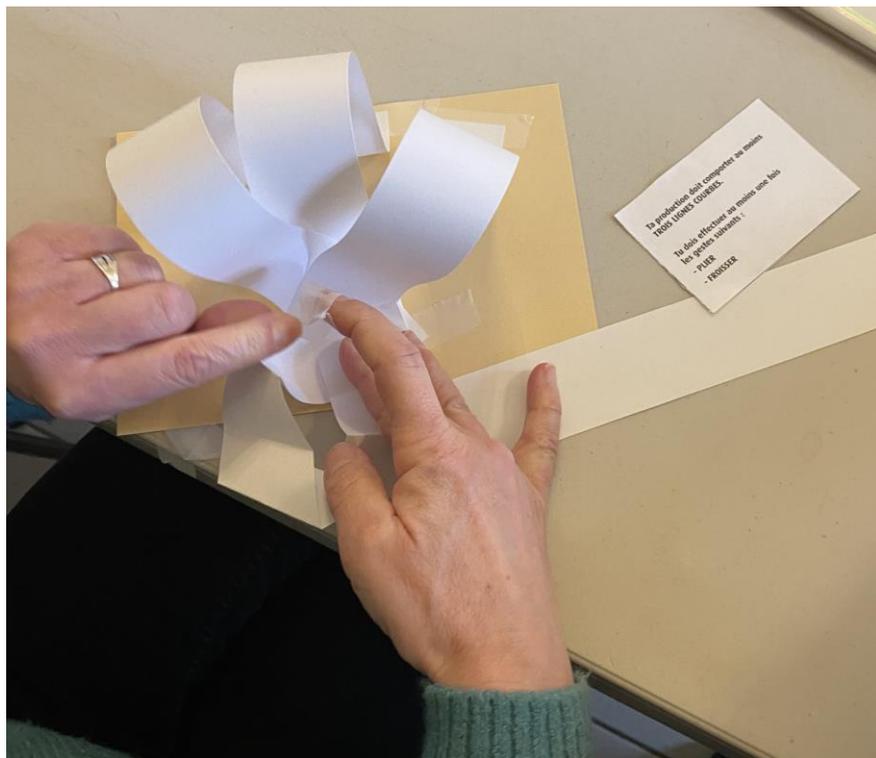
Verbaliser

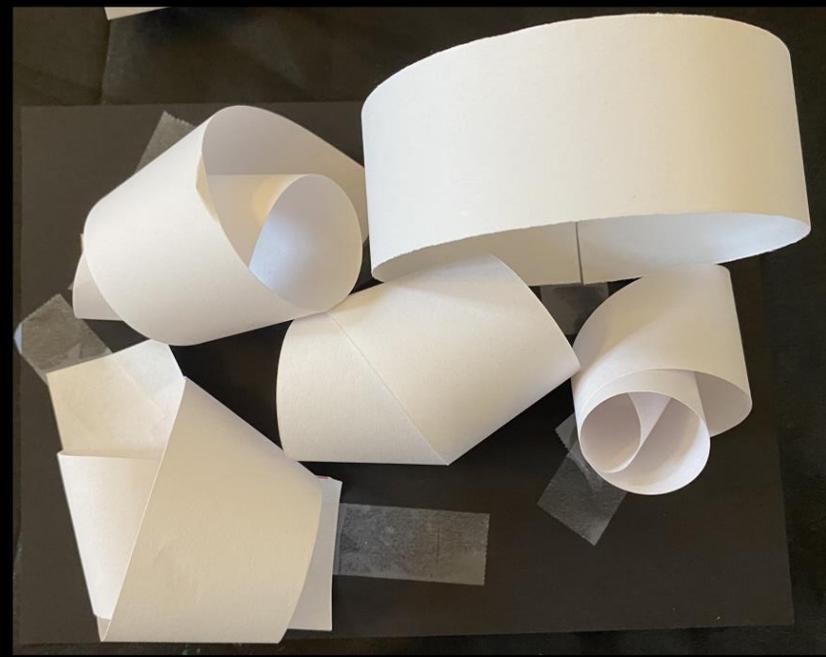
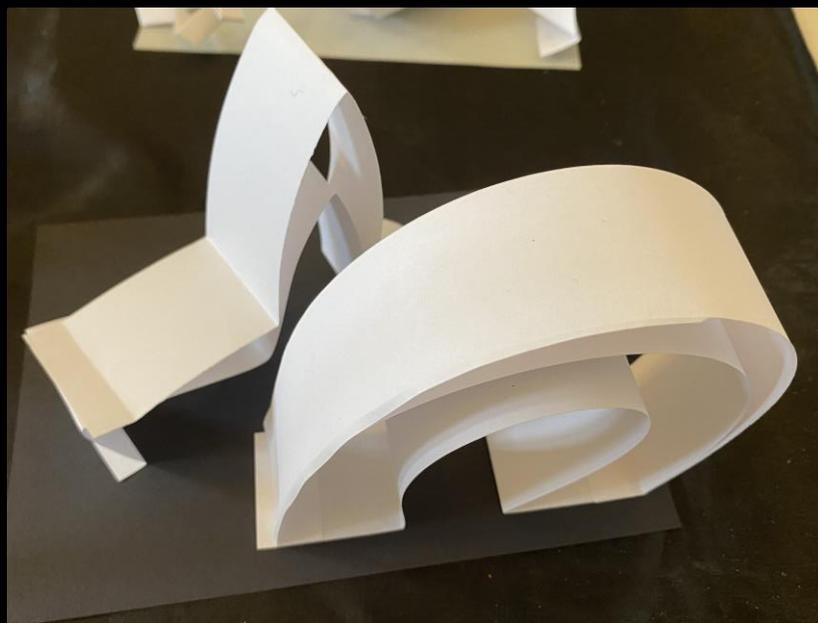
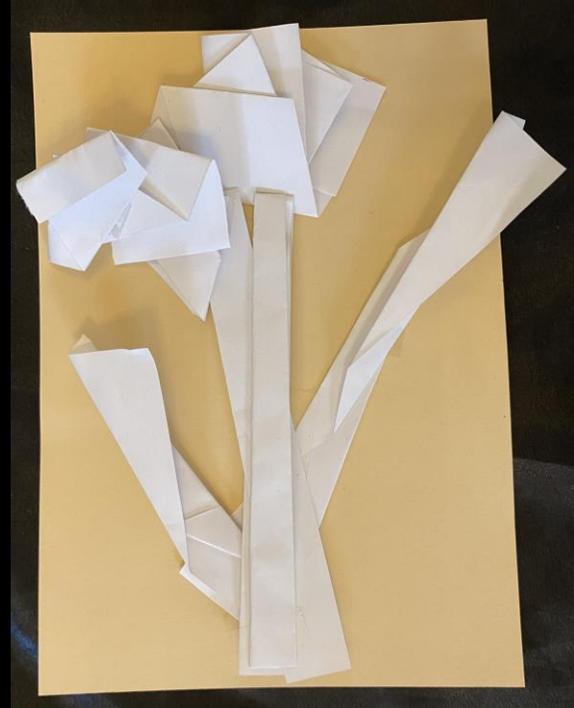
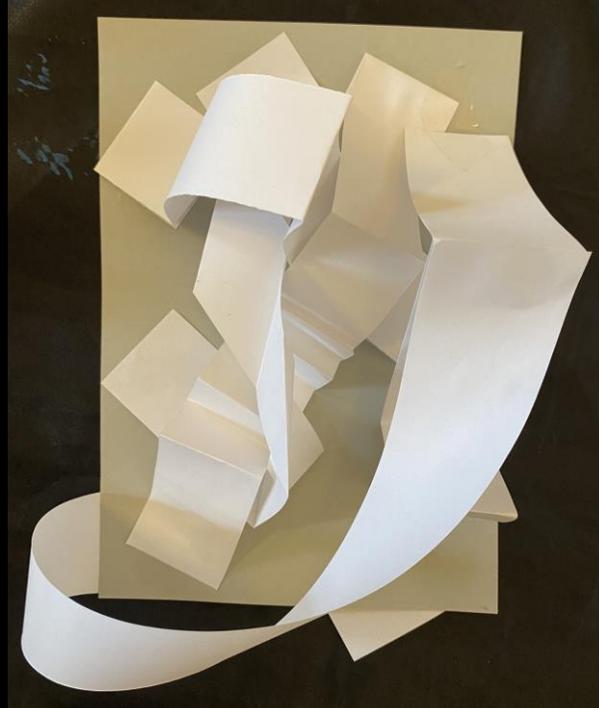
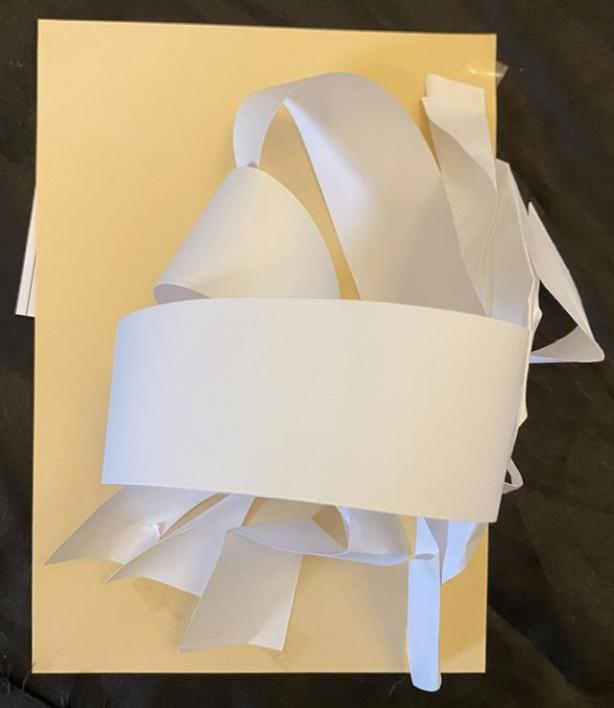
Objectifs

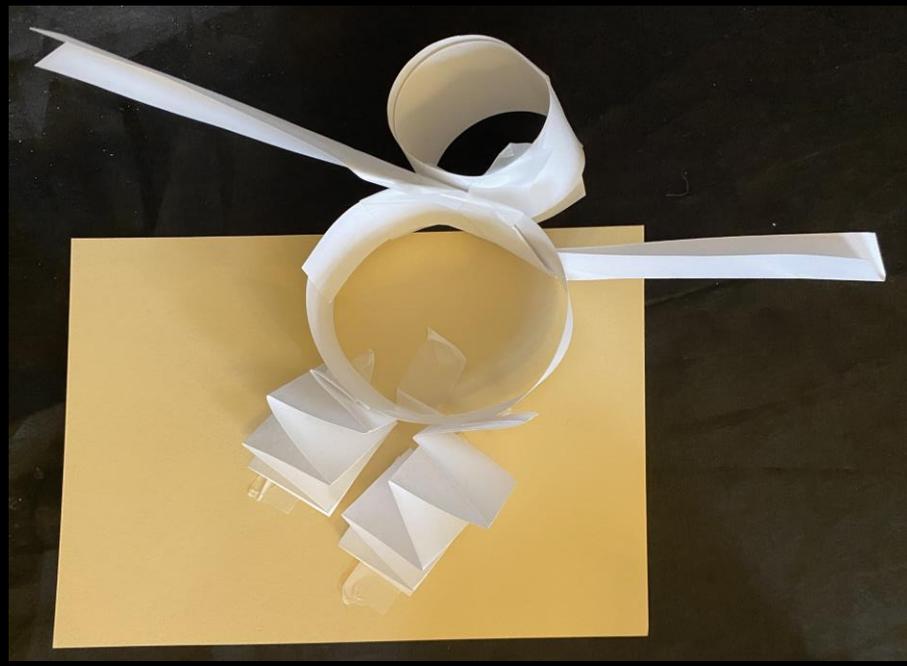
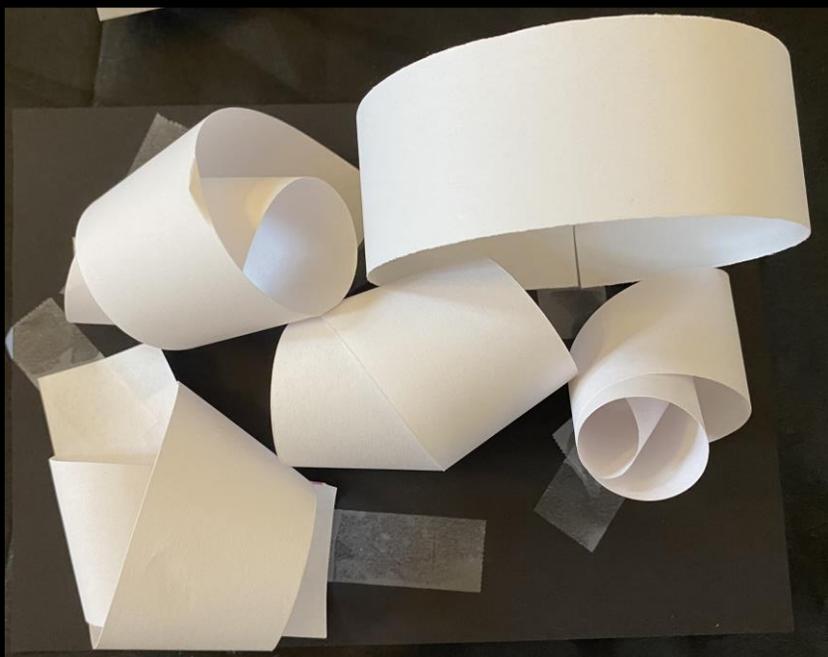
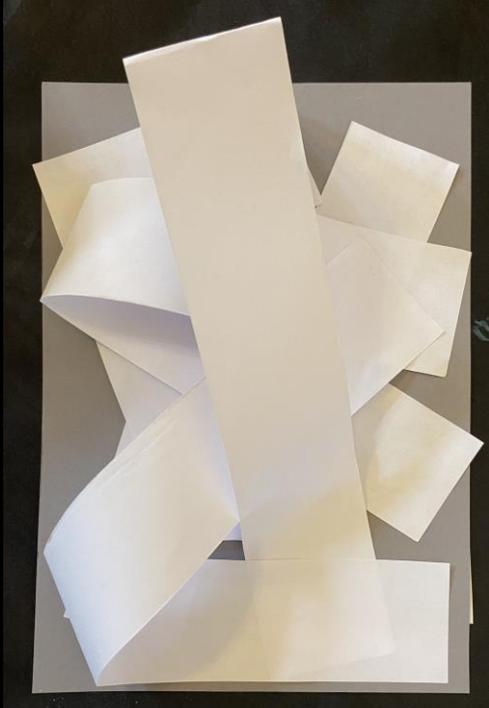
Expérimenter avec des contraintes pour permettre **d'enrichir l'expérimentation**

Appréhender les notions de productions en 3D et de volume

Identifier et comprendre la notion de contraintes

Références culturelles

Cf. Annexe 1 du dossier
Observer et décrire

Titre de l'œuvre	Architecte	Année	Style	Particularités
Casa Caracol	Eduardo Ocampo	2004	Contemporain	Forme inspirée d'un escargot, blanc, courbes organiques.
Villa Savoye	Le Corbusier	1928-1931	Modernisme	Formes géométriques pures, pilotis, fenêtres horizontales.
Ray and Maria Stata Center	Frank Gehry	2004	Contemporain	Formes angulaires et irrégulières, mélange de matériaux.
Heydar Aliyev Center	Zaha Hadid	2007	Contemporain	Formes fluides et organiques, structure en treillis.

Eduardo Ocampo
Casa Caracol (maison escargot)
Mexique

Le Corbusier
Villa Savoye (1928-1931)
Poissy, France

Frank Gehry,
Ray and Maria Stata Center, 2004 (complexe universitaire)
Cambridge, Massachusetts
Photo by Chuck Mayer Photography.

Zaha Hadid
Heydar Aliyev Center
Bakou, Azerbaïdjan

Objectifs

Découvrir des œuvres

Découvrir des similitudes avec son travail

Mettre en projet

Créer son dedans/dehors

A partir des différentes expérimentations et en lien avec l'incitation dedans/dehors :

- Réinvestir les étapes précédentes dans une production collective ou individuelle
- Se questionner en vue d'une production finale
- Argumenter ses choix
- Installer sa production
- Lui donner un titre (Cartel à compléter)

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

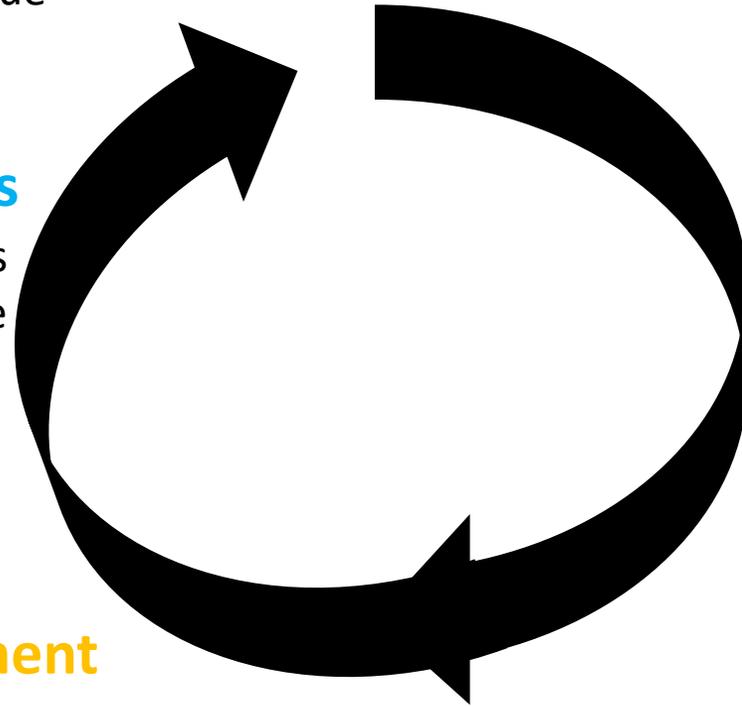
Entrée dans la création en suivant des actions plastiques et différentes variables (SMOG et RITA).

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...

Pratique plastique 3 : Réaliser une production finale

l'expression
personnelle

Rappel des expérimentations

La reproduction d'un motif : imprimer et tamponner

Les actions sur le papier

Pratique plastique 3 : Mise en projet - réaliser une production finale

l'expression
personnelle

Consignes

Se répartir en 5 groupes de 4/5 personnes

A partir de questionnements et en utilisant les différentes expérimentations, créer sa représentation du dedans/dehors

Garder une trace des questionnements de la mise en projet

Donner un titre à votre production

Contrainte spatiale : 2D ou 3D

Contrainte de production : Réaliser une production par groupe

Matériel

Isorel, encre

Bâton bois, angles en carton

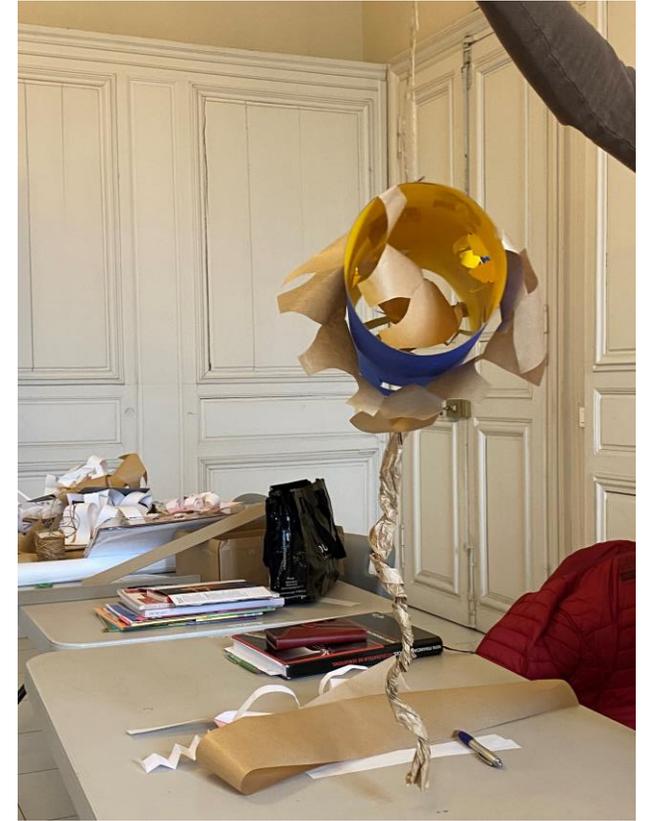
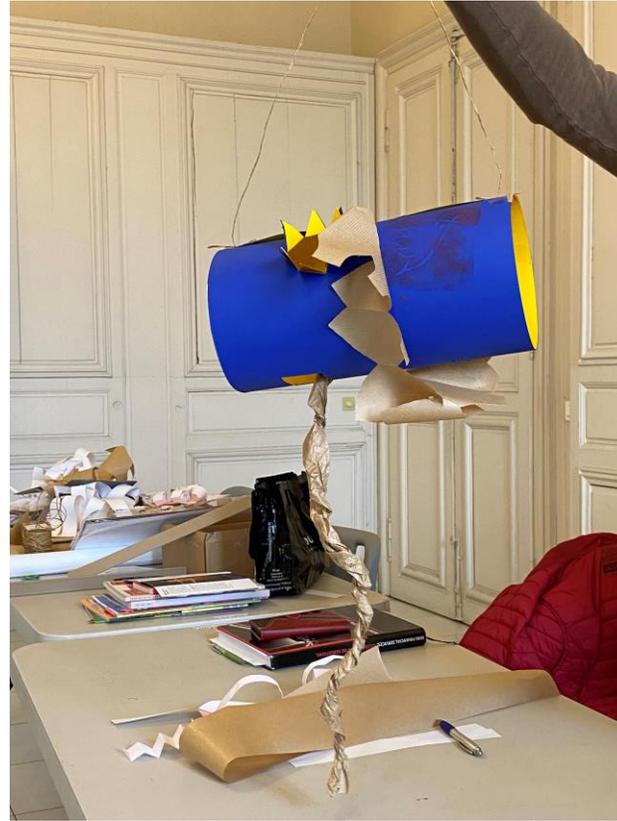
Papier journal, papier de soie, papier calque, papier peint, magazines

Rouleau de papier, papier A3, papier de couleur format raisin, boîtes

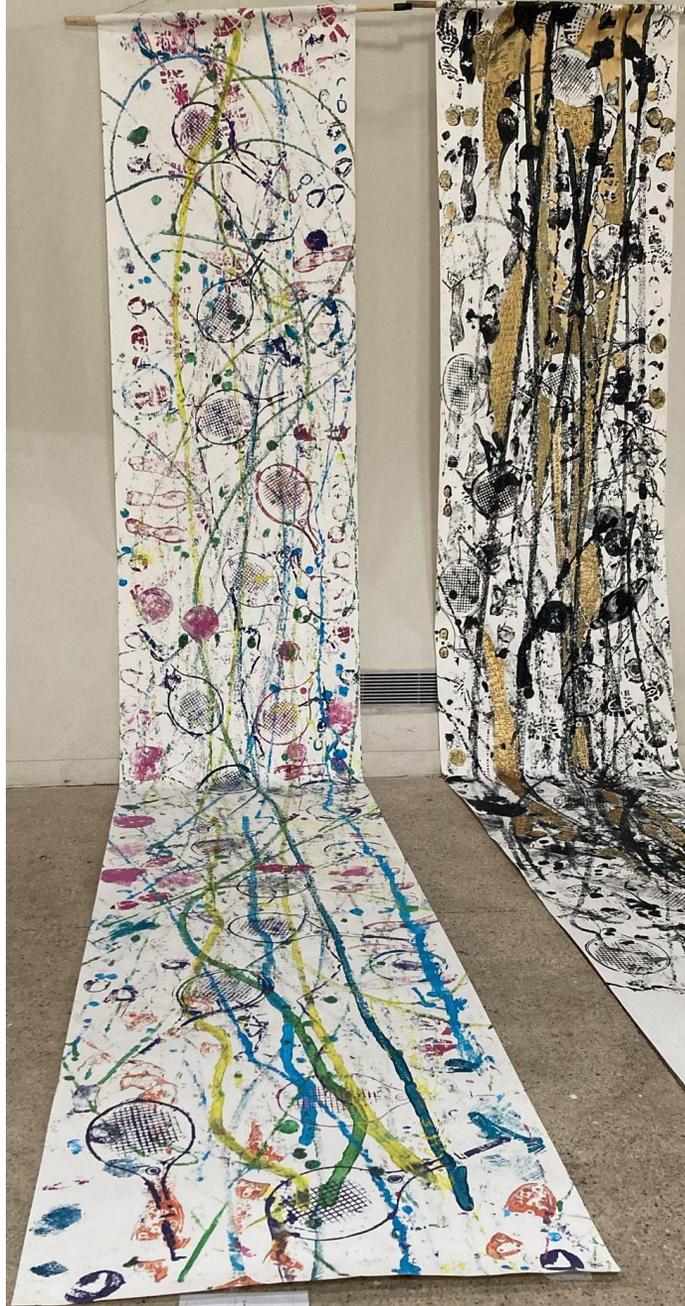
Verbaliser : Argumenter ses choix

Objectifs

- Réinvestir les expérimentations plastiques
- Se poser des questions pour réaliser une production finale
- Choisir des matériaux en s'appuyant sur leurs propriétés physiques
- Ecrire (titre, intention, ...)

Production collective

Productions individuelles assemblées

Productions d'élèves de l'exposition du projet départemental 2023/2024 :
« ces olympiques objets »

Productions par groupes assemblées

Références culturelles

Cf. Annexe 1 du dossier
Observer et décrire

Observation	Description	Interprétation
Le vitrail est composé de deux lancettes adjacentes. Le motif principal est un arbre stylisé en bleu et vert, avec des branches et des feuilles simplifiées. Le fond est un mélange de bleu et de vert, avec des motifs floraux jaunes et blancs.	Le vitrail est une œuvre de Henri Matisse, réalisée en 1951 pour la chapelle du Rosaire à Vence. Il est caractérisé par son style simplifié et ses couleurs vives.	Le vitrail est une œuvre de Henri Matisse, réalisée en 1951 pour la chapelle du Rosaire à Vence. Il est caractérisé par son style simplifié et ses couleurs vives.

Henri Matisse
Vitrail, 1951,
La chapelle du Rosaire
Vence

Pierre Alechensky
Arbre bleu,
rue Descartes, Paris 5ème

Friedensreich Hundertwasser
Citadelle Verte, 2005
Magdebourg, Allemagne

Objectifs

- Découvrir des œuvres
- Découvrir des similitudes avec son travail

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.

Les pratiques et les programmes

C1 :

Structuration du langage oral et écrit - participer aux activités de motricité fine : exercer sa dextérité (nouveaux programmes)

Réaliser des productions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés.

C2/C3 : Répondre à des questionnements

La représentation du monde, l'expression des émotions,

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'oeuvre

Comment préparer l'exposition en classe ?

La médiation écrite – le cartel

Exemple de cartel à présenter aux élèves pour leur permettre d'en comprendre l'intérêt

Joan Mitchell

South, 1989

Huile sur toile | Oil on canvas
Fondation Louis Vuitton, Paris

Cette toile est un hommage à Cézanne que Mitchell a regardé tout au long de sa carrière, admirative de sa façon de travailler par touches pour construire ses paysages. Ici, les gestes se fondent dans des monticules discernables surmontés de sommets peu structurés, écho au premier plan rocheux de la montagne Sainte-Victoire, sujet de prédilection du maître d'Aix. Mitchell a peint le sommet deux fois, répétant ou échangeant les couleurs, comme si elle offrait deux vues du même sujet – peut-être à des moments différents de la journée – tout en joignant très légèrement les deux panneaux par des traits carmins qui viennent à la fois agiter la peinture et la structurer. *South* est une leçon de peinture à ciel ouvert. En comparant les deux panneaux l'œil peut suivre le dialogue intérieur de l'artiste, sa manière d'amener la couleur vers l'avant tout en maintenant la lumière, notamment par l'usage du blanc.

Intention de l'artiste

Le cartel : avant tout un outil d'identification

Comment se lisent les cartels de l'exposition ?

The diagram shows a central rectangular label with the following text:

WEYERSBERG Maria
Frise de chevaux
Cap Blanc, France, 1934
Huile sur toile
16 000 av. notre ère
Institut Frobenius, Francfort-sur-le-Main, Allemagne,
FBA-D4 02287

Annotations on the left side:

- Auteur de l'oeuvre (relevé, photographie,...) exposée
- Lieu, date et technique de réalisation de l'oeuvre exposée
- Datation de l'oeuvre rupestre ou pariétale d'origine

Annotations on the right side:

- Titre ou Description de l'oeuvre exposée
- Lieu de conservation et numéro d'inventaire de l'oeuvre exposée

Le cartel de l'exposition

Titre :

Classe :

Ecole / Commune :

Enseignant :

Démarche,
intention
Support
Médium
Outils

Préparer l'exposition du projet au mois de juin

Par mail, envoi par les Conseillères pédagogiques Arts plastiques de plusieurs documents :

- Organisation du roulage : dépôt dans une école ou en circonscription
- Autorisation captation image/voix dans le cadre du projet
- Cartel à utiliser pour l'exposition
- Invitation à destination des familles pour se rendre sur le lieu de l'exposition
- Envoi prochainement d'un édusondage pour planifier les visites

Confirmation de votre participation via Framaform avec description succincte de la production de la classe

Consignes pour les productions :

Assembler les productions individuelles qui sont en 2D

Emballer vos productions et sur l'emballage préciser le lieu de dépôt

Prévoir trois cartels :

- Un pour l'exposition qui sera plastifié
- Un collé sur l'emballage
- Un collé sous ou à l'arrière de la production sur lequel vous préciserez les consignes d'exposition (Au sol, au mur, ...) qui seront dans la mesure du possible respectées. **Insérer une photographie de votre production finale installée dans votre classe.**

L'élève visiteur – Comment préparer la visite ?

- Préparer les élèves à ce qu'ils vont voir. Diriger leur attention
- Posture de respect du lieu, des productions. Importance de préparer les élèves dès l'entrée dans les lieux, avec quelques consignes élémentaires :

Comme dans un musée on a le droit de :

- Regarder les productions sans les toucher
- Déambuler dans l'espace en marchant
- Prendre le temps de découvrir
- Parler, échanger avec les autres, donner son point de vue, ...

L'élève visiteur – Prolonger la visite

Pratique 4

Consigne

Inscrire un mot, un dessin, une couleur, une émotion suite à l'exposition

Matériel

Crayons de couleur, pastels

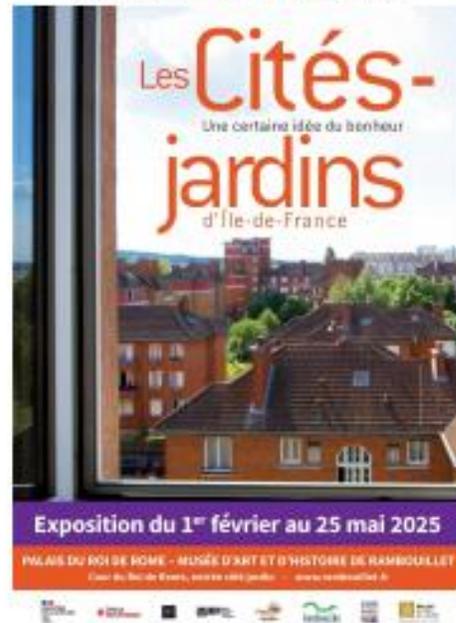
A6 plié en deux

Expositions en cours

Exposition au Palais du Roi de Rome,
Rambouillet

COMMUNIQUÉ DESTINÉ AUX ENSEIGNANTS

Natures intérieures à la villa
Savoie, Poissy

Merci pour votre participation !

