

littérature

LITTÉRATURE ET ARTS PLASTIQUES

Les productions plastiques
au service de la compréhension

LES PRODUCTIONS PLASTIQUES AU SERVICE DE LA COMPRÉHENSION

Différentes questions à se poser

Comment entrer dans les livres par les arts plastiques ?

Comment aborder les livres avec un regard plastique ?

Comment faciliter *ou vérifier* la compréhension des livres par les arts plastiques ?

Comment aller au-delà de la compréhension ?

Vers l'appropriation par des réalisations plastiques

Vers l'interprétation : le message de l'auteur

Vers la mise en réseaux : par des références culturelles

DANS LES PROGRAMMES... CYCLE I

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

Les enfants apprennent à :

- mettre des mots sur leurs émotions, leurs sentiments, leurs impressions,
- exprimer leurs intentions et évoquer leurs réalisations comme celles des autres.
- à être précis pour comparer, différencier leurs points de vue et ceux des autres
 - émettre des questionnements ;
- à expliciter leurs choix, à formuler ce à quoi ils pensent et à justifier ce qui présente
 - à leurs yeux un intérêt.

Les productions plastiques et visuelles

Expérimentation de différents outils.
Instauration de temps d'échange pour comparer les effets produits et permettre aux enfants d'identifier les réponses apportées par des plasticiens, des illustrateurs d'albums, à des problèmes qu'ils se sont posés.
Ouverture culturelle et recherches pour dépasser les stéréotypes.

Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume

Pour réaliser différentes compositions plastiques, seuls ou en petit groupe, les enfants sont conduits à :

- S'intéresser à la couleur (mélanges, nuances, camaïeux, superpositions, juxtapositions, utilisation d'images et de moyens différents (craies, encre, peinture, pigments naturels...), aux formes et aux volumes.
- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet ou d'une consigne (problème à résoudre) et les utiliser en adaptant son geste.

Ces expériences s'accompagnent de l'acquisition d'un lexique approprié pour décrire les actions (foncer, éclaircir, épaissir...) ou les effets produits (épais, opaque, transparent...).

Le travail en volume permet aux enfants d'appréhender des matériaux très diversifiés ; une consigne présentée comme problème à résoudre transforme la représentation habituelle du matériau utilisé.

DANS LES PROGRAMMES... CYCLE 2

Expérimenter, produire, créer

S'approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, support, couleur...

Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés. Tirer parti de trouvailles fortuites, saisir les effets du hasard.

Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie...).

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un premier lien entre son univers visuel et la culture artistique.

Mettre en œuvre un projet artistique

Respecter l'espace, les outils et les matériaux partagés.

Mener à terme une production individuelle dans le cadre d'un projet accompagné par le professeur.

Montrer ses productions et regarder celles des autres.

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

Prendre la parole devant un groupe pour partager ses trouvailles, s'intéresser à celles découvertes dans des œuvres d'art.

Formuler ses émotions, entendre et respecter celles des autres.

Repérer les éléments du langage plastique dans une production : couleurs, formes, matières, support...

DANS LES PROGRAMMES... CYCLE 3

Expérimenter, produire, créer

Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent.

Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...).

Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes.

Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique.

Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique individuelle ou collective, anticiper les difficultés éventuelles.

Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création.

Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur.

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d'art étudiées en classe.

Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation.

Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d'art.

LES PRODUCTIONS PLASTIQUES AU SERVICE DE LA COMPRÉHENSION

Des exemples d'exploitation à partir des livres du prix Renard'eau 2016/2017

TYOLOGIE DE PRODUCTIONS PROPOSÉES

Travailler le volume / réaliser des installations :

- Créer des organisations urbaines originales
- Créer des installations thématiques rendant compte d'univers particuliers
- Créer des installations rendant compte d'un parcours, d'un déplacement
- Traduire plastiquement des sentiments (plans animés)

Travailler en aplat / composer des images :

- Décrypter la composition de l'image par des mises en scène
- Réaliser des collages thématiques
- Réaliser des enluminures

TRAVAILLER LE VOLUME / RÉALISER DES INSTALLATIONS :

Lire l'histoire et...

La mettre en scène (tout ou partie) dans une production plastique renforçant et témoignant de la compréhension de l'histoire.

Auguste RENOIR
Portrait d'enfants (Les enfants de Martial Caillebotte)
1895

Créer des organisations urbaines originales.

Proposer des organisations urbaines.

Chaque groupe a le même ensemble de blocs urbains.

Chacun d'eux propose des organisations originales différentes.

Références culturelles :

Carl ANDRÉ

Filip DUJARDIN

Stéphanie BECK

Carl ANDRÉ

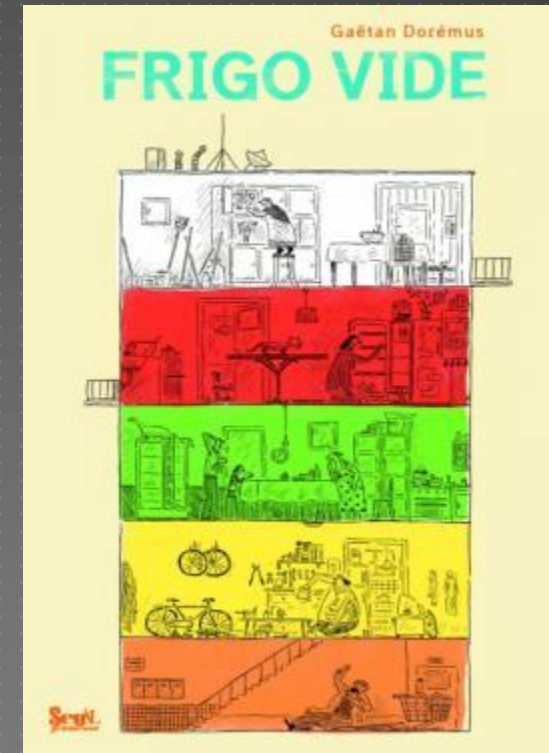
Réaliser une installation dans un réfrigérateur, objet propre à évoquer un immeuble et ses différents étages.

Créer des espaces de couleur...

Accumuler des petits éléments en papier mâché, en pâte à modeler ou des objets d'un jeu de marchande...
des aliments de couleur...

Créer des espaces monochromes.

Référence culturelle : **Sophie CALLE**
Repas monochrome
1997

Travailler la notion de point de vue.

Mettre en scène la plongée : exploiter

Le parti pris de l'illustratrice mettre en scène la question de la différence et de l'intégration par un traitement particulier de l'espace.

Installation en N et B au fond d'un carton de réfrigérateur (obligation de monter sur un marchepied) + suspension au dessus du carton... lever la tête ou se coucher pour voir.

Faire des ouvertures pour permettre au regardeur d'expérimenter différents points de vue de l'installation.

Raymond DEPARDON
Errance
2009

IZIS
Groupe d'écoliers, descendant les
escaliers de la station de métro
1950

André KERTESZ
Marches de Montmartre
1925

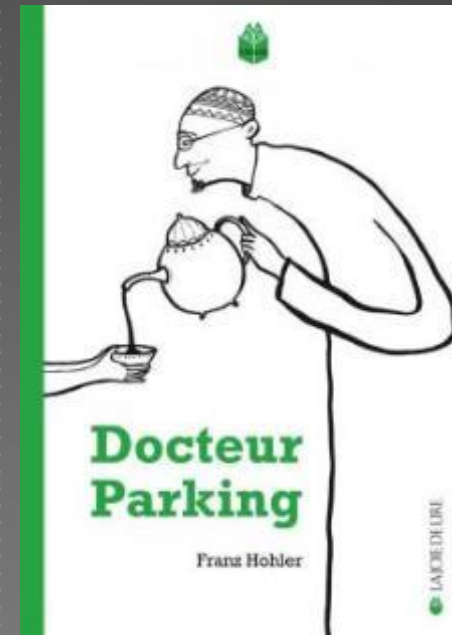
Références culturelles

Réaliser une installation/théâtre de mémoire.

Recréer le salon du Docteur Parking.

Chercher tous les éléments contenus dans le livre.

Tasse, théière, fauteuil, etc...

Mettre en scène dans une boîte.

Référence culturelle

Joseph CORNELL

Compréhension / Forme du livre :

Pour trois ou quatre personnages choisis.

Dans une forme de sablier, chaque grain de sable (formes circulaires, demi -sphère) représente un moment de la journée d'un personnage.

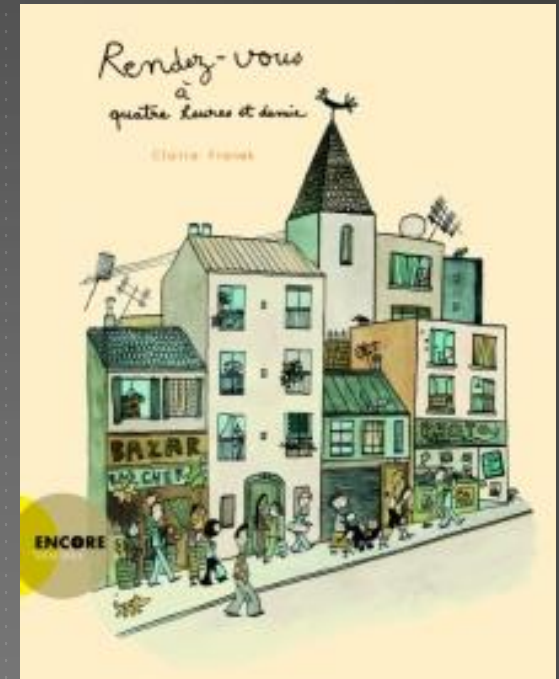
Chaque personnage : une couleur différente

Travailler simultanément et écoulement du temps

Simultanéité du temps : montage qui montre de façon évidente cette simultanéité...

boite à chaussures avec plusieurs casiers.

Dans chaque casier, coller une image qui mette en scène une activité différente au même niveau pour permettre de visualiser la simultanéité.

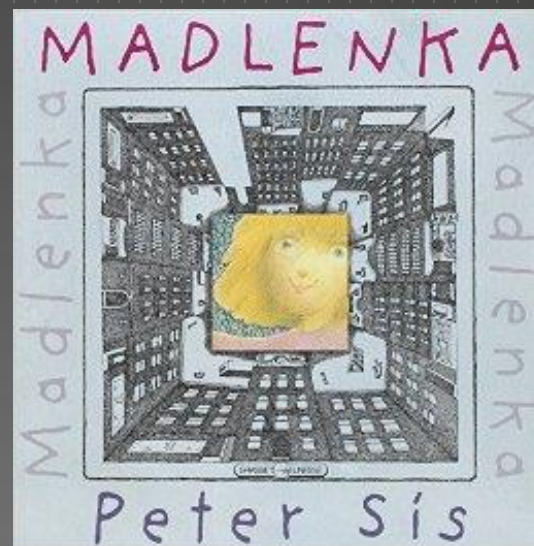

Compréhension / Forme du livre :

Dans une boîte : évocation d'un autre pays.
Créer un petit monde dans une boîte.

On ouvre une fenêtre pour entrer dans ce pays.

Daniel SPOERRI
*La jungle ou
Hommage au Douanier
Rousseau*
1963

Références culturelles :

Christian BOLTANSKI
Vitrine référence
1970

Thomas HIRSCHHORN
Continent africain
1999

Compréhension / Forme du livre :

Travail du fond et de la forme

Fond : ville détaillée / noir et blanc
/bas-relief /avant-plan/arrière-plan

Forme : personnages récurrents
/couleurs primaires (cyan, magenta,
jaune) + noir

Traduire plastiquement le parcours
de la petite fille et du chat
dans la ville.

Compréhension / Forme du livre :
rabats pliés à déplier pour comprendre le gag.

Créer un livre de gags sous forme
de triptyque déplier/replier, livre-jeu qui
permettra d'imaginer ce que l'on va trouver
derrière le rabat et anticiper
les actions à venir.

Ce que veut faire le personnage /
Ce qui arrive réellement.

Faire imaginer des gags par les élèves.

Compréhension / Forme du livre : grimoire/recette

Objet magique : le petit pain au nuage
qui permet de s'envoler.

Réaliser un grimoire et une page qui
présente la recette.

Inventer d'autres recettes.

- *Le petit pain au soleil qui permet d'être heureux...*
- *Le petit pain à la pluie qui permet d'être invisible...*
- *Le petit pain au vent qui permet de s'échapper.*

Compréhension / Forme du livre :
matérialiser le parcours de Brune et ses amis
(Danton le pigeon, Chocolat le chien,
Coco le singe, Sartre le chien) dans la ville.

Mettre en relation les lieux, les monuments,
les personnes rencontrés et les actions.

Construire un plan « animé » qui permettra
de visualiser le parcours de Brune.

A l'aide du plan fourni dans le livre contrecollé
sur un carton plume, associer chaque lieu,
au personnage rencontré, à l'action faite.

Matérialisation : dans une boîte « piquée »
sur le plan par l'intermédiaire d'un pique à brochettes,
il s'agit d'accumuler les personnages, lieux, objets.

Ces installations mettent en évidence les étapes du parcours.

La ville/ la nuit

Le temps qui passe/ La journée

Compréhension / Forme du livre

Tirer parti d'un procédé plastique : l'accumulation

Réaliser un encastrement de boîtes qui met en scène visuellement l'enchaînement des péripéties de l'histoire.

Enchaînement de situations :

Causes/conséquences

Commencer par la situation finale.

Pour remonter vers la peau de banane, l'élément déclencheur.

Références culturelles

OK GO
This too shall pass
2010

Compréhension / Forme du livre :

Réaliser une installation : la ville souterraine/La ville aérienne

Mettre en scène la ville et la vie souterraines invisibles ;

Les réseaux d'égouts sous la ville.

La ville aérienne/Mettre en scène la ville visible ;

Espace de vie, espaces de circulation

Matérialiser le lien entre les deux : la bouche d'égout

Support : Boîte transparente

→ Donner à voir la saturation de l'espace : animaux et réseaux

Dans une boîte en plastique, tisser un réseau de tubes en silicone.

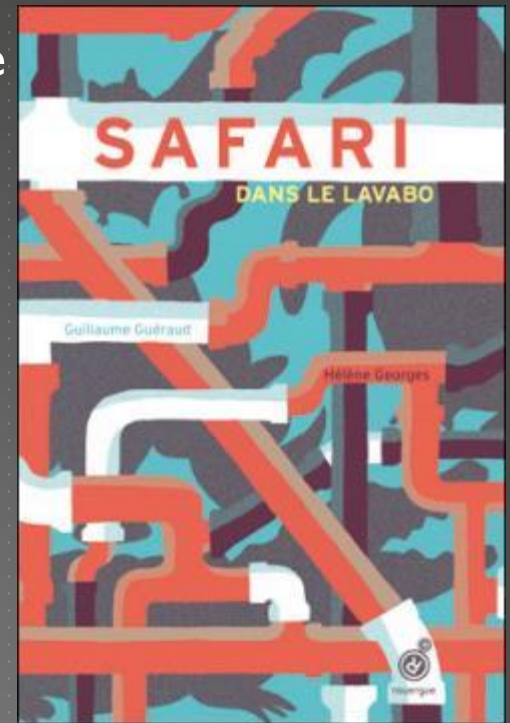
Choisir quelques animaux à représenter/graphisme.

Installer les animaux dans la ville souterraine.

Installer immeubles et rues dans la ville au-dessus de la ville souterraine.

Références culturelles

Alain BUBLEX
Plug-in city
2000

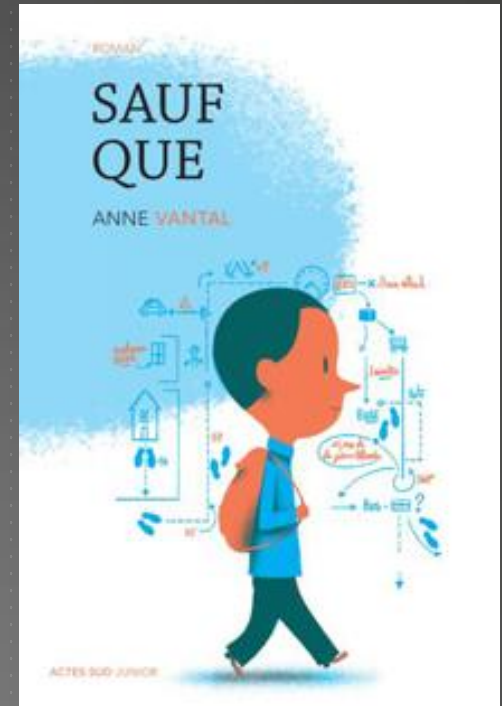
Renzo PIANO
Richard ROGERS
Architecture
1977

Réaliser une installation symbolisant l'itinéraire du garçon.

Traduire plastiquement le désarroi du jeune garçon dans une ville qui devient inhospitalière et labyrinthique.

Plan très organisé à gauche : le jeune garçon sait où il va ...

À droite, plan découpé en bandes, qui, petit à petit change, se désorganise ; les rues qui se croisent, s'entrecroisent, prennent de l'ampleur... : le jeune garçon se perd !

Référence culturelle : Shannon Rankin "Adaptation" (2013)

TRAVAILLER EN APLAT/ RÉALISER DES IMAGES :

Lire l'histoire et...

La mettre en scène (tout ou partie) dans une production plastique renforçant et témoignant de la compréhension de l'histoire.

Compréhension / Forme du livre :

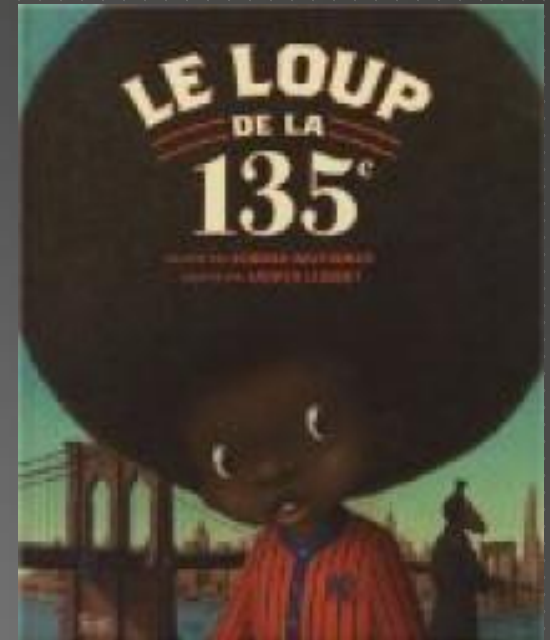
Réaliser un photomontage qui mette en avant la notion de cadrage.

Etudier la notion de cadrage : Plongée/contre plongée/ 1er plan / 2nd plan / focus/ plan d'ensemble/ photomontage.

Créer ce photomontage sous la forme d'un diptyque :

illustration du livre à côté de la photographie reprenant la mise en scène récréant la situation.

Aide à la lecture d'image, qui reprend et met en avant le côté cinématographique de l'image.

Références culturelles

Francis BACON
Deux études pour un autoportrait
1970

Piero DELLA FRANCESCA
Urbino Frédéric III de Montefeltro
Battista Sforza,
1460-70

Réaliser une miniature qui situera l'époque et la légende dans son contexte :

Illustration de la période historique à laquelle se situe la légende.

Evocation de l'art de la période médiévale
Livres d'heures/ miniatures, enluminures.

Evocation de la thématique ville/campagne
La représentation du village, des jeux, de l'hiver présente dans les illustrations de l'album et que l'on retrouve dans l'œuvre de Brueghel.

Pieter BRUEGHEL le Jeune
*Paysage d'hiver avec patineurs
et trappe à oiseaux*
1605

Les frères LIMBOURG
Les Très Riches Heures du duc de Berry
1410- 1486

Références culturelles

Les miniatures

Les lettrines

Les enluminures , l'ensemble des éléments décoratifs et des images présents dans les manuscrits, peuvent être classés ainsi :

Les miniatures : petites scènes peintes à caractère figuratif

Les lettrines historiées : initiales comportant , dans les espaces libres de la lettre, des scènes, des personnages permettant d'anticiper le contenu du chapitre

Les lettrines ornées : initiales décorées de motifs géométriques, de végétaux, d'animaux, de personnages

Les lettrines dorées : initiales dorées sur fond peint, souvent en deux couleurs, et rehaussées de motifs filiformes

Les lettrines construites : constituées d'éléments assemblés, personnages, éléments architecturaux...

Les lettrines colorées : initiales ornées de simples motifs et mises en relief par une seule couleur

Les bordures et les encadrements : structures décoratives placées en entête, en marge, entre les paragraphes ou en fond de page. A l'origine, ils sont rattachés à l'initiale dont ils constituent un développement

Créer une page enluminée

Plusieurs étapes :

- **La miniature** ⇒ Analyser une enluminure (miniature) pour en tirer les spécificités : suivant trois phases (fonds, personnages, décors végétaux.) / succession des plans. Au MA les notions de perspective et de profondeur n'existent pas, les plans successifs structurent l'image. Il n'y a pas de point de fuite et la taille des personnages n'est pas liée à leur position dans l'espace mais à la hiérarchie sociale.

⇒ Préparer la base

Avec un crayon graphite, créer le dessin qui fournira la base de l'enluminure. au crayon. Ce dessin est en lien avec le texte illustré. En utilisant les connaissances découvertes (taille des personnages, placement sur le cadre...).

⇒ Mise en couleur

En 3 étapes : fond, personnage, élément végétaux

La mise en couleur du fond peut ce faire à partir de collages pour réaliser des fonds particuliers.

⇒ Magnifier : On peut donner réaliser une dorure avec des feuilles à dorer cuivrées (se trouve facilement dans les enseignes de loisirs créatifs).

• **La page enluminée**

La miniature sera ensuite insérée dans une page comprenant le texte (que l'on peut faire écrire en écriture gothique et que l'on va mettre en valeur selon la technique des enlumineurs.

⇒ Observer des pages enluminées. Repérer les différentes formes de décorations

(Faire le répertoire des spécificités graphiques (enlacements, enchevêtrements, arabesques, boucles, frises végétales...)).

⇒ Réaliser l'esquisse des frises, encadrement et lettrines au crayon graphite

⇒ Mise en couleur et dorure

Compréhension / Forme du livre :

Évocation de la ville

Photomontage, pêle-mêle,
inventaire...

Réaliser un inventaire codé

Inventaire de la ville : dans ma
ville, il y a

Paul CITROËN
MÉTROPOLIS
1923

Une pierre
deux maisons
trois ruines
quatre fossoyeurs
un jardin
des fleurs
un raton laveur

une douzaine d'huîtres un citron un pain
un rayon de soleil
une lame de fond
six musiciens
une porte avec son paillason
un monsieur décoré de la légion d'honneur

Jacques PREVERT

Jiri KOLAR
Poème du silence
1962

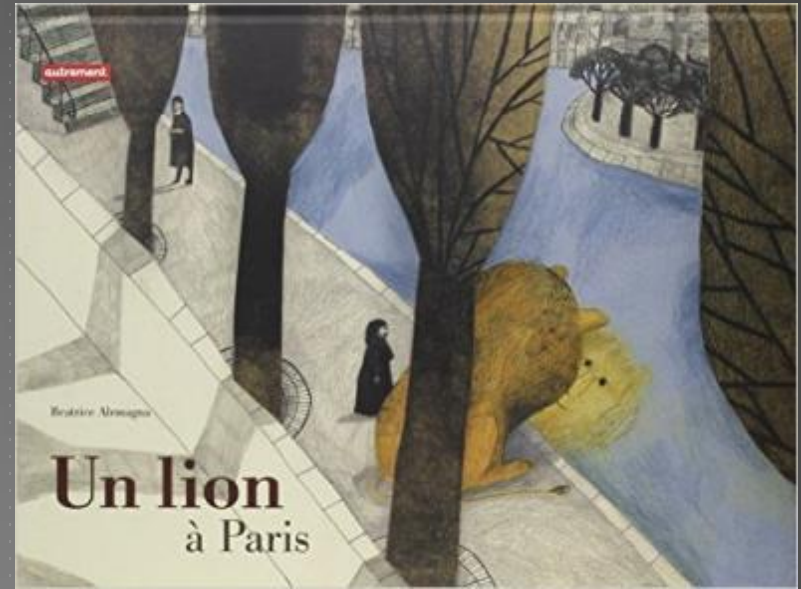
Références culturelles

Compréhension / Forme du livre :

Collage de différentes photos de différents monuments rencontrés par le lion de l'histoire.

→ Lien avec la technique de l'illustratrice.

Tendre des fils entre ces collages et un plan de Paris suspendu qui mettent en relation lieux et monuments.

De la première double page à la dernière double page.

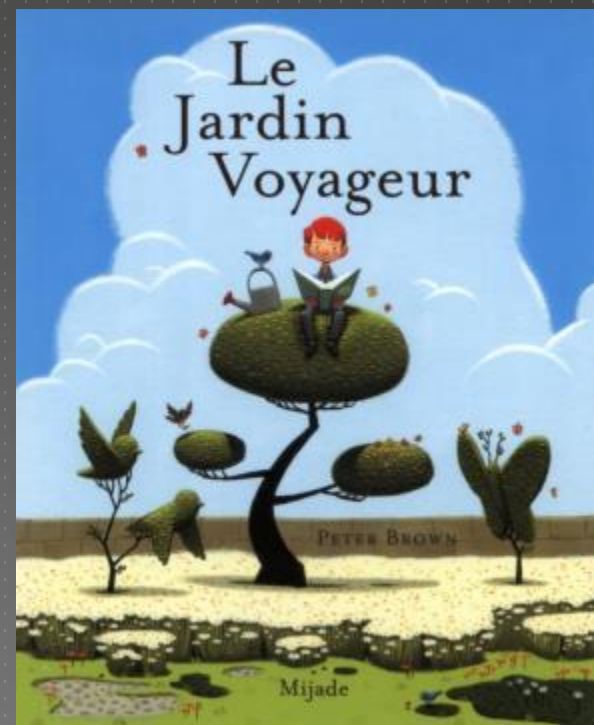
Compréhension / Forme du livre :

Traduire plastiquement l'évolution reprenant les étapes et on montrant la logique du point de départ

(au centre de la page de droite) puis le long de la voie désaffectée avant d'investir la ville.

- PPT
 - Photomontage
- végétalisation de l'image

Références culturelles

Patrick BLANC
Mur végétal
2005

Travail sur la notion d'échelle.

Elliot → petit

Les décors → grand

Travailler par le vécu les notions de grand et petit.

Photographier les élèves avec des vêtements trop grands pour eux ou au contraire trop petits.

Récupérer des photos des élèves pris en pied.

Les réduire et les coller sur des photographies de paysages urbains pour travailler la notion d'échelle.

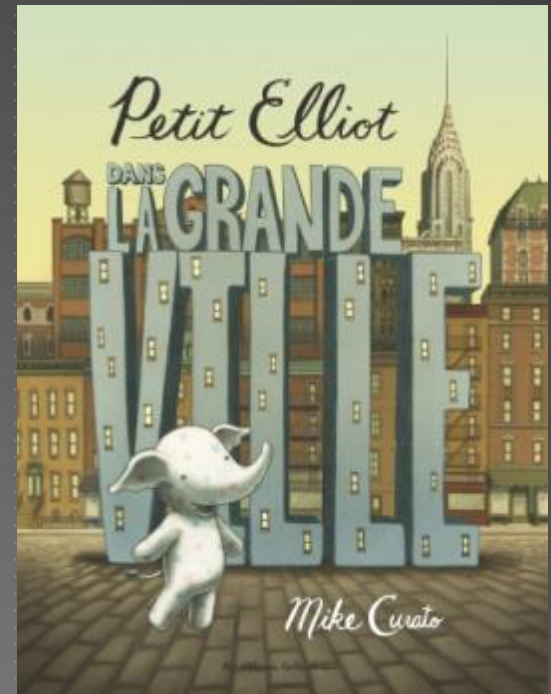
Réaliser un gratte-ciel dans la classe.

Grand carton/coller des fenêtres/évider les fenêtres/

Animer les façades : collage, impression d'objets et/ou de matières

Installer Petite Elliot au pied de l'immeuble

ou au bord d'une fenêtre.

Référence culturelle :

Compréhension / Forme du livre :

Choisir un ou plusieurs personnages.

Travailler sur leur évolution et leur parcours dans la ville au fur-et-mesure du déroulement du récit.

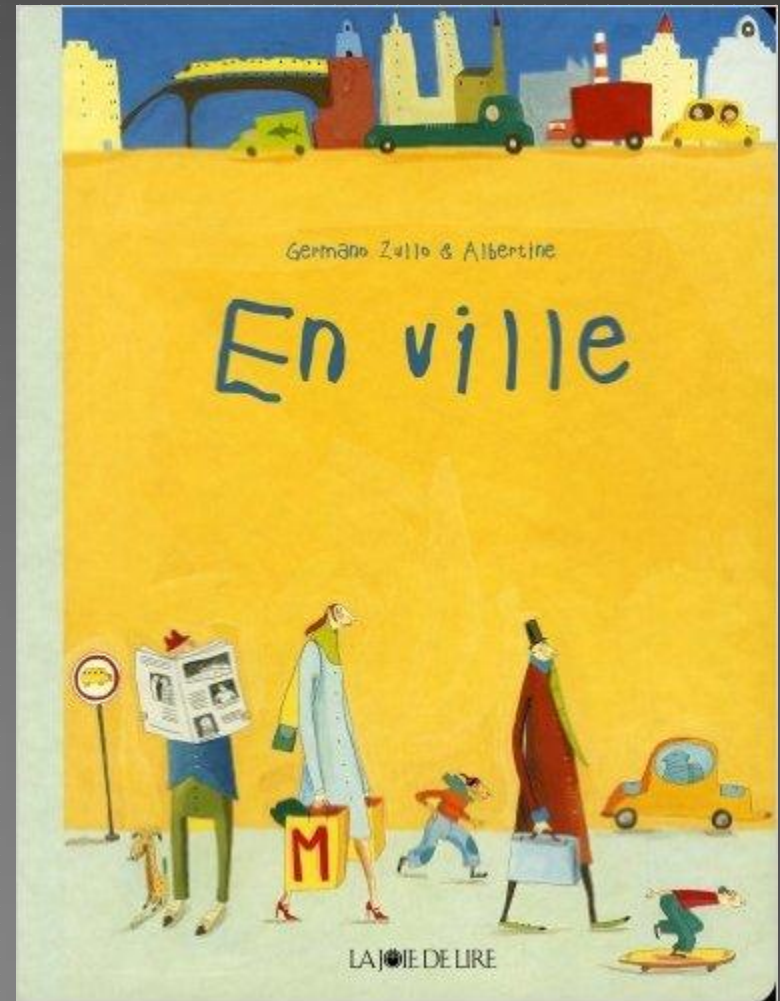
Exemple :

- Les enfants → accumulation de jeux
- Le manifestant → accumulation de sympathisants

La star → accumulation de sacs

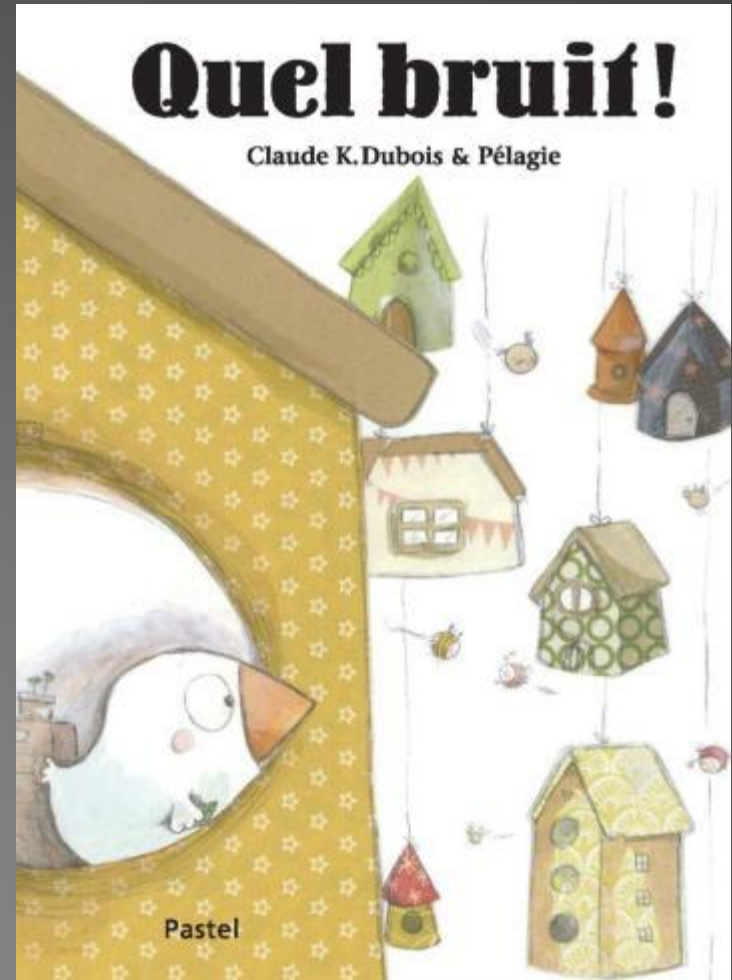
Le bagagiste → perte des valises

Matérialiser cette évolution en constituant des collections pour chaque personnage (boîtes ou récipients...)

Compréhension / Forme du livre :

Créer un livre-objet qui prend la forme des cabanes et qui met en scène les découvertes de territoire, les impressions de « voyage » de Télió.

Michel BUTOR
Bertrand DORNY

Références culturelles

À VOUS DE ~~JOUER~~ !
CRÉER

Si vous avez-vous des questions,

Béatrice BARETTE

Comité littérature 76

Conseillère Pédagogique en Arts Plastiques

beatrice.barette@ac-rouen.fr