

SOMMAIRE

Préface	5
Préambule	
Place des activités graphiques dans les programmes	8
Nature des activités graphiques	8
Rôle de l'enseignant	9
Répertoire technique	10
Évaluation	11
Progression-type	12
Approche sensible d'une œuvre d'art	14
Séquences	
1. Verticales et horizontales	18
2. Obliques et lignes brisées	24
3. Cercles, disques et sphères	30
4. Spirales, ressorts et tourbillons	36
5. Motifs de l'Antiquité	42
6. Symbolique et techniques décoratives	48
7. Des bonhommes de toutes les formes	56
8. Activités graphiques au musée	62
9. Formes prélevées dans les arts de l'espace	68
10. Vocabulaire graphique d'un peintre	74
11. Activité graphique à dominante symbolique :	
dessiner des maisons	80
12. Motifs décoratifs dans l'art islamique	86
Ressources	93
Crédits photos	94

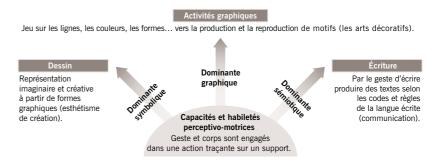
PLACE DES ACTIVITÉS GRAPHIQUES DANS LES PROGRAMMES

Les derniers textes officiels précisent, à propos des activités graphiques à l'école maternelle : « Sans qu'on doive réduire l'activité graphique à la préparation de l'écriture, les enfants observent et reproduisent quotidiennement des motifs graphiques afin d'acquérir le geste le mieux adapté et le plus efficace. » ¹ L'apprentissage de l'écriture requiert quant à elle des compétences particulières de perception des lettres et son enseignement doit être guidé et généralisé à la grande section, pour ce qui concerne l'écriture cursive.

Les plus récentes recherches en matière de liaison graphisme/geste d'écriture sont celles de Marie-Thérèse Zerbato-Poudou démontrant que le transfert de compétences ne va pas de soi. Ce n'est pas parce qu'un enfant sait reproduire de jolies lignes de boucles qu'il est capable d'écrire avec aisance et précision les lettres I ou b et encore moins de les lier entre elles pour écrire libellule². Pour autant, les activités graphiques gardent leur utilité si l'on prend conscience des compétences effectives qu'elles développent chez les jeunes élèves. On se référera pour cela aux documents Le langage à l'école maternelle, versions 2006 et 20113. Les activités graphiques permettent en effet de solliciter les aspects perceptifs (se concentrer sur la trace, observer des formes, les reproduire : l'œil dirige la main) et moteurs (se centrer sur le geste, contrôler son mouvement puis l'automatiser). « En outre, comme toute situation scolaire, le graphisme participe à la construction des fonctions cognitives indispensables pour apprendre : les processus d'analyse, de comparaison, de sériation, de classification, de mémorisation, d'anticipation, de régulation, d'attention volontaire, etc. » 4

Elles peuvent également participer au développement de compétences langagières (voir plus loin « Le rôle de l'enseignant »). Enfin, elles s'ouvrent sur la diversité des cultures artistiques et décoratives.

Une même gestualité pour des finalités différentes : dessin, activités graphiques, écriture 5

NATURE DES ACTIVITÉS GRAPHIQUES

« Afin de proposer des exercices graphiques de qualité, il faut créer un contexte spécifique en classe, proposer un projet, veiller au choix des supports sélectionnés pour leur richesse graphique, pour la présence des lignes et des formes intéressantes à exploiter qui engagent les élèves dans une première rencontre culturelle. » ⁶

Le parti pris de cet ouvrage est de traiter les aspects perceptifs et moteurs dans les dominantes symbolique (le dessin) et graphique (les activités graphiques, plus couramment dénommées « graphisme » dans les classes) en travaillant en interdisciplinarité avec le domaine artistique (« Percevoir, imaginer, sentir, créer » au cycle 1 ; « Arts visuels » aux cycles 2 et 3) et le domaine du langage oral. Il s'éloigne résolument du consensuel « à la manière de », approche parodique des œuvres d'art encore trop souvent proposée en maternelle et au-delà.

^{1.} B.O. Hors série n°3 du 19 juin 2008, *Horaires et programmes d'enseignement de l'école primaire*, page 19.

Marie-Thérèse Zerbato-Poudou, Comment l'enfant devient élève, coll. « Petit forum », Retz, 2000 : voir l'exemple d'Élodie page 137.

Le langage à l'école maternelle, coll. « Ressources pour faire la classe », MENJVA-DGESCO / CNDP, mai 2011 : http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/48/8/LangageMaternelle_web_182488.pdf et version imprimée août 2011.

^{4.} op. cit., page 176 (version août 2011).

D'après Le langage à l'école maternelle, coll. « Textes de référence pour l'école », SCÉRÉN, 2006, page 105: http://www.cndp.fr/archivage/valid/128387/128387-15898-20360.pdf

Le langage à l'école maternelle, coll. «Ressources pour faire la classe», SCÉRÉN-CNDP, août 2011, page 180.

Préambule

PROGRESSION-TYPE

Les 12 séquences présentées sont le fruit d'une année de travail en moyenne et grande sections de maternelle et ont donc toutes été éprouvées avec les élèves.

Toutes les séquences sont bâties à partir d'une progression-type, avec quelques variantes (exploration/perception de l'œuvre d'art en préalable, à mi-parcours ou en prolongement de séquence) :

- 1 atelier de perception (rencontre sensible avec des œuvres d'art) ;
- 4, 5 voire 6 ateliers d'expérimentation avec descriptifs écrits des consignes et techniques, accompagnés si nécessaire des photos des outils et supports et illustrés de productions d'élèves ;
- 1 ou 2 ateliers de structuration avec geste maîtrisé, illustrés de productions d'élèves.

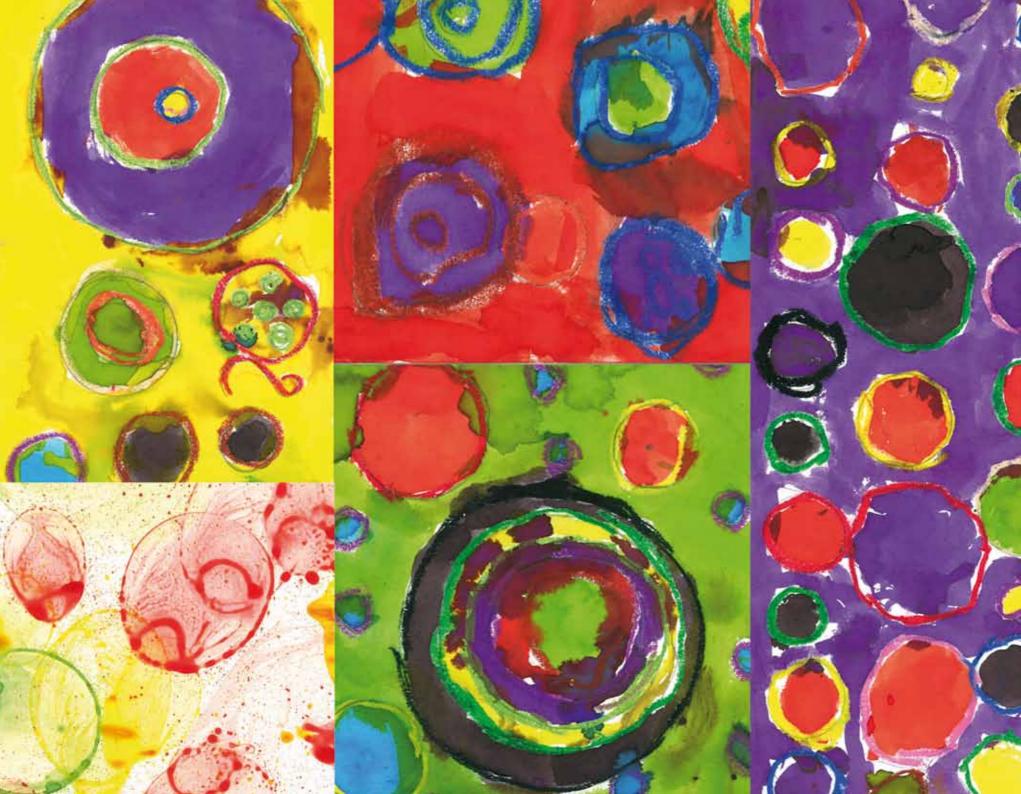
Les œuvres d'art explorées se trouvent toutes sur la visionneuse intégrée au cédérom joint, projetables en classe avec une fonction zoom qui facilite l'approche collective et le guestionnement.

Voici la démarche, à partir d'une séquence de l'ouvrage. Les consignes, ici détaillées, seront à construire et à adapter par l'enseignant pour chacune des 12 séquences proposées.

séquence 3

Cercles, disques et sphères

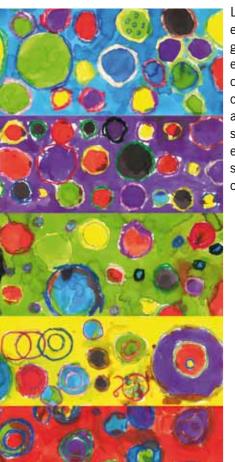

EXPÉRIMENTER

Atelier Boîte à ronds

Dans la « boîte à ronds », on trouve des anneaux de rideau, des joints de plomberie, des couvercles, des bouchons, des rivets et tout autre objet de la maison autour duquel on peut tourner...

Les élèves tracent au crayon de papier en se servant des objets comme de gabarits. On fait varier la composition en faisant verbaliser les possibles : des cercles de différentes tailles, espacés ou collés, à l'intérieur les uns des autres ou juxtaposés. Puis ils repassent sur chaque forme à la craie grasse en changeant de couleur. Les cercles sont colorés à l'encre puis d'une seule couleur pour uniformiser le fond.

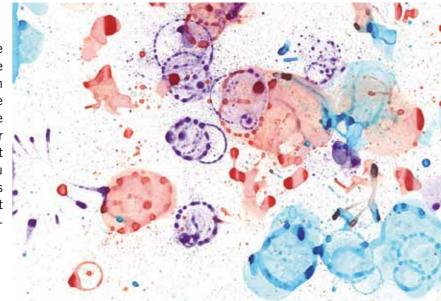
Atelier Avec le logiciel Tux Paint

Dans ce logiciel libre de dessin, plusieurs fonctions peuvent être utilisées autour des cercles et des disques : bulles, arc-en-ciel, tampons, pinceaux fins et larges... Par exemple, dans l'onglet « formes », on choisit « cercles » puis on clique en son centre, on choisit sa place sur l'écran et sa taille en maintenant le clic et on relâche pour fixer le dessin. Les élèves expérimentent le tracé avec la souris et traitent leur image sur écran. Il est possible d'imprimer l'image obtenue, de la coller au centre d'une feuille A4 et de l'encadrer graphiquement avec un répertoire autour des ronds, de manière manuelle.

Atelier Bulles d'encre

Une façon ludique d'appréhender la forme ronde induite par la technique et les matériaux. On mélange de l'encre avec un peu de liquide à vaisselle dans un bol, puis on y trempe une paille. Le mélange forme une fine paroi à l'extrémité de la paille. Il suffit ensuite de souffler sur une surface de papier glacé pour former une bulle colorée qui éclate, tout en observant le passage de la sphère au disque : la forme ronde du volume à l'horizontalité. L'enseignant incite les élèves à faire varier les tailles des bulles en réglant le débit du souffle. Il propose également des couleurs différentes pour composer une image harmonieuse.

Atelier Gabarits

Des gabarits récupérés en bijouterie (ils sont destinés à choisir la taille adéquate d'une bague) sont donnés aux élèves avec des stylos gel et surligneurs de couleurs fluorescentes. Ils tracent des cercles en suivant la forme ronde à l'intérieur de chaque anneau et déplacent leurs gabarits sur la feuille. Ils remplissent enfin l'intérieur des cercles de signes graphiques.

Atelier Représenter avec des ronds

Dans la première phase de cet atelier, il s'agit de choisir un sujet à représenter et de remplacer le trait par le rond. Plusieurs essais sont nécessaires pour s'approprier la consigne avec crayon de papier et gomme sur le carnet de croquis. Puis on utilise une collection de bouchons en plastique (récupérés sur diverses bouteilles et flacons) pour passer au volume et proposer une autre interprétation du même sujet.

Un réinvestissement spontané en atelier de jeu libre : un groupe d'enfants figure un paysage avec les bouchons.

Cercles, disques et sphères

La peinture n'est qu'un moyen. Le but à atteindre, c'est de chercher, de définir et d'intégrer le « phénomène plastique » à la vie de tous les jours.

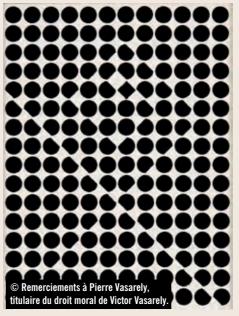
Victor Vasarely.

PERCEVOIR

• Yayoi Kusama (1929): artiste contemporaine japonaise, elle a une pratique artistique utilisant divers médiums – peinture, photographie, film, design, mode, littérature, installation. Des myriades de disques colorés, de miroirs ronds se répètent et se répondent à l'infini dans son œuvre; elle intervient et se met souvent elle-même en scène comme élément à part entière constitutif de l'œuvre. Elle doit son parcours artistique à une expérience légendaire vécue dans son enfance, une sorte d'hallucination où le motif d'un pois sur une nappe a été vu se répétant à l'infini dans la pièce. L'artiste qualifie son travail d'obsessionnel, fondé sur la répétition et la multiplication de ce signe: le pois ou disque coloré. Elle invente à chaque fois une manière d'agencer ces formes dans l'espace, variant les tailles, les couleurs, les matières, les atmosphères, les éclairages.

Yayoi Kusama
Dots Obsession - New Century, 2000,
technique mixte, installation, dimensions
variables.

Victor Vasarely
Cassiope-Os, 1956, tempera sur papier,
44 x 33 cm, collection Musée Vasarely
de Pécs (Hongrie).

• Victor Vasarely (1908-1997): peintre spécialiste des effets cinétiques, lithographe et cinéaste. Influencé par Mondrian, il s'attache à élaborer un vocabulaire de signes et de couleurs à partir de formes géométriques élémentaires et d'une vingtaine de couleurs pures déclinées de la plus sombre à la plus claire. Il est considéré comme le fondateur de l'Op art, courant artistique qui vise à donner la sensation de mouvement et de volume par l'exploitation des effets optiques. Il a su exploiter son œuvre à profusion atteignant un vaste public par le biais d'affiches dites « psychédéliques ». il a également réalisé des œuvres sur de nombreux édifices, ainsi le grand hall de la gare Montparnasse, l'université de Caracas ou encore la patinoire de Grenoble.

MAÎTRISER

Atelier Le mobile de la classe

Les élèves vont réinvestir toutes leurs recherches sur la forme ronde en créant en volume un mobile (ou suspension) réalisé avec un cercle évidé, un disque de papier de soie et fil de fer, un disque de carton, un cercle en cure-pipe, une sphère boule de cotillon. Pour remplir les surfaces, ils ont préalablement recherché sur de petites cartes tous les assemblages graphiques possibles avec des ronds : concentriques, juxtaposés, alignés, enchevêtrés.

Atelier Des p'tits pois, des p'tits pois, toujours des p'tits pois

Des éléments de la cour sont sélectionnés et photographiés : poubelles, toboggan, tronc d'arbre, portes, pied de panneau de basket... Les élèves ont à leur disposition un grand nombre de gommettes sphériques de tailles et couleurs différentes. Ils en choisissent pour les coller sur la photographie du mobilier de cour qu'ils investiront plus tard. C'est un travail préparatoire à la mise en projet réelle. Des disques de différentes tailles sont tracés grâce à des gabarits (on tourne autour de bols, verres, assiettes...) et découpés dans des papiers multicolores. Ils sont ensuite rassemblés par couleur et installés à l'aide de gomme fixante sur le mobilier et les éléments architecturaux de la cour de l'école. L'espace familier est ainsi transformé pour quelques jours.

La mise en place de multiples disques colorés tracés et découpés par deux classes de grande section dans la cour de récréar tion est un événement majeur de l'année scolaire pour les enfants. La démarche de l'artiste Yayoi Kusama est devenue la leur. Ils l'ont expliquée sur des panneaux informatifs destinés à tous les publics de l'école. La découverte de démarches artistiques enrichit la libre expression des élèves.

activités graphiques & l'école maternelle

L'ouvrage propose aux enseignants de maternelle, débutants ou plus expérimentés, une approche complète du geste graphique à partir d'une série d'activités très concrètes et richement illustrées :

- 12 séquences, testées en classe, pour mener une année de travail en moyenne et grande section, adaptables en petite section, voire au CP et au CE1;
- une démarche progressive à l'intérieur de chaque séquence : un atelier de perception (approche sensible d'œuvres d'art), plusieurs ateliers d'expérimentation et un atelier final de maîtrise du geste ;
- une approche culturelle ouverte d'œuvres d'art qui offre aux élèves de réelles occasions d'expérimentation sensorielle, sans copie ni démarche mimétique.

L'auteur, Béatrice Laurent, professeur des écoles et maître formateur, s'appuie sur les recherches les plus récentes en matière de liaison graphisme / geste d'écriture et sur les derniers textes officiels autour du langage à l'école maternelle.

Un cédérom contient les 40 œuvres d'art explorées au fil des séquences (Mondrian, Jasper Johns, Yayoi Kusama, Calder, Le Corbusier, motifs de l'Antiquité et de l'art islamique, album jeunesse...). Ces œuvres couvrent de nombreux domaines artistiques : architecture, peinture, sculpture, dessin, illustration, céramique, tapisserie, installation. Elles sont projetables en classe avec une fonction zoom qui facilite l'approche collective et permet une analyse véritablement sensible et active.

ISBN 978-2-84093-216-1 Réf. 250B0247 25€

