

Pistes pédagogiques

Dessin, volume et espace

Cycle 3 « Du geste à la forme : mon gribouillage prend corps »

MONSTA,
Gribouillage
01, sculpture
murale bois
découpé.

Comment un geste dessiné peut-il devenir une forme dans l'espace ?

Entrée des programmes : La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre. La représentation plastique et les dispositifs de présentation.

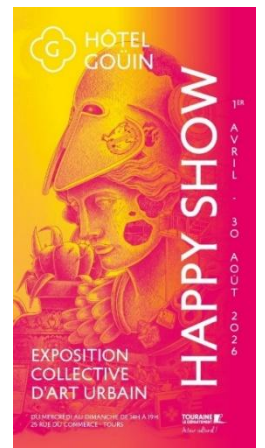
Notions : 2D / 3D, ligne / trait / geste, transformation, volume, matérialisation

Pratique : collage, dessin, assemblage, sculpture

Références artistiques :

Alexander Calder, *Joséphine Baker (III)*, 1927

Gjon Mili, *photographies des Light Drawings de Pablo Picasso pour Life Magazine*, 1949.

Cycle 4 « Dessiner avec des ciseaux »

Mlle Terite,
«_RB_03» et
« Ombres et
lumière », Papier
découpé

Comment le vide peut-il produire du sens ? Découper, est-ce encore dessiner ?

Entrée des programmes : La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre. La transformation de la matière.

Notions : contraste noir / blanc, plein / vide, silhouette, lumière / ombre

Pratique : dessin, découpage

Références artistiques :

Hans Christian Andersen, les papiers découpés, XIXe siècle.

Henri Matisse, *Polynésie, le ciel*, 1946

Cycle 4 « Dessiner avec la lumière : du support à l'espace »

Williann, Vitrail « Le
Petit Chaperon
Rouge », technique
mixte sur plaque de
PMMA 107x140 cm

Comment un dessin peut-il transformer l'espace grâce à la lumière ? Aborder le dessin comme moyen de représentation étendu, qui dépasse le support et agit sur la perception de l'espace.

Entrée des programmes : L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur. La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre.

Notions : transparence, lumière, superposition, couleur, ligne

Pratique : collage, assemblage, dessin

Interdisciplinarité : physique-chimie

Références artistiques :

Vitraux de la cathédrale de Tours XIIIe siècle.

Marc Chagall, vitraux de la cathédrale de Metz, 1958

Kim En Joong, *Couleurs de l'invisible*, au château de Chambord, 2025

Charles Forzinetti, *Archibal Raz'mott sur Exoptère*, 2025

Dessin, objet et société

Cycle 3 « Quand le passé rencontre le présent : une nature morte décalée »

Comment associer des objets du passé et d'aujourd'hui pour créer une image surprenante ?

SHANE, *Platine*
Techniques mixtes
100x100cm

Entrée des programmes : La représentation plastique et les dispositifs de présentation. La narration visuelle

Notions : nature morte, ancien / moderne, contraste, composition, anachronisme

Pratique : dessin et collage

Interdisciplinarité : français / histoire-géographie

Références artistiques :

Lubin Baugin, *Les cinq sens (nature morte à l'échiquier)*, 1630.

Pablo Picasso, *Nature morte à la chaise cannée*, 1912.

Roy Lichtenstein, *Nature morte à la palette*, 1972

Cycle 3 « Un vase contemporain »

Comment inventer un vase d'aujourd'hui en détournant la tradition ? Comment surprendre en transformant un objet classique : le vase revisité ?

Alexis Andrei, « NEON »
Néon

Entrée des programmes : La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre. L'objet comme matériau en art.

Notions : détournement, appropriation, motifs, forme, texture et matière.

Pratique : sculpture (modelage, assemblage) et dessin

Interdisciplinarité : Histoire- géographie

Références artistiques :

Vases antiques du musée des beaux-arts de Tours

Pablo Picasso, *Vase aztèque aux quatre visages*, 1957

Grayson Perry, *The Rosetta vase*, 2011

Cycle 4 « Du réel à l'imaginaire »

Comment l'intégration d'un élément végétal peut-il transformer un dessin en une image poétique ?

Steven SALVAT,
*Fusain éclatant et
Jaseur Boréal*,
Encre de Chine et
véritable plante sur
papier 21x29.7m

Entrée des programmes : La représentation : images, réalité et fiction. La ressemblance.

Notions : intégration, couleur, dessin, ligne

Pratique : dessin, collage, peinture

Interdisciplinarité : SVT

Références artistiques :

Guiseppo Archimboldo, *Air, série des Quatre éléments*, 1566

Patrick Neu, *'Papillonnages'*, 2010

Olivier Leroi, *Le faisan*, 55 dessins à partir des plumes d'un seul faisan, 2015

Cycle 4 « Pop 'Society : les images et les objets font leur show ! »

SHANE, « *The Comedians* »
Techniques mixtes
35x55cm

Comment utiliser des objets et des images du quotidien pour créer une image qui reflète, critique ou interroge notre société ? Questionner la place de l'objet fonctionnel et de l'objet artistique ainsi que le statut des images.

Entrée des programmes : La représentation : images, réalité et fiction. La création, la matérialité, le statut, la signification des images.

Notions : engagement, exagération, couleur, composition, détournement.

Pratique : dessin, collage, photographie, peinture, photomontage

Interdisciplinarité : EMC

Références artistiques :

Max ERNST, *Le Rossignol chinois*, 1920

Banksy, *Love Is In The Air, Flower Thrower*, 2005

Shepard Fairey, *Proud Parents*, 2007

Dessin, trace et geste

Cycle 3 « « Traits » près d'un monstre »

VADERETRO,
« *DÉMON* » encre +
pointe fine sur papier
29.7x42 cm

Comment le geste et la technique contribuent à rendre expressive la représentation d'un monstre ?

Entrée des programmes : La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre. Les effets du geste et de l'instrument.

Notions : plan, traits, hachures, texture, contraste, geste

Pratique : gravure, monotype, grattage, dessin, encre de chine

Interdisciplinarité : français

Références artistiques :

Francisco de Goya, *Le colosse*, 1818

Odilon Redon, *Araignée souriante*, 1881

Maurice Sendak – Illustrateur de *Max et les Maximonstres*, 1963

Cycle 4 « Métissage »

Philanthropes,
« *EQUILIBRE* »
Tapis tufté laine

Comment les techniques, les matériaux et les supports traditionnels peuvent-ils servir à créer des motifs contemporains et expressifs ?

Entrée des programmes : La représentation : images, réalité et fiction. La création, la matérialité, le statut, la signification des images

Notions : geste, trace, répétition, variation, motifs, couleur, matière et support.

Pratique : tissage, couture, estampe, peinture/ dessin sur tissu...

Références artistiques :

Gustav Klimt, *L'attente*, 1905-1909

Ghada Amer, *Salon Courbé*, 2007

Cycle 4 « Un oiseau s'est posé sur mon support »

Steeven Salvat
« Soliflores 1 et 3 »
Encre de Chine sur
Bouteille
Peinte et vernie
9x30cm

Comment intégrer un élément figuratif dans un support ou un espace donné, en jouant avec le réel, l'illusion et le contexte ?

Entrée des programmes : La représentation : images, réalité et fiction. Le dispositif de présentation

Notions : plans, profondeur, support, trompe l'œil, point de vue

Pratique : techniques graphiques et picturales

Interdisciplinarité : SVT

Références artistiques :

Frans Snyders. *Concert des oiseaux*, 1630-1640

Alexandre-Isidore Leroy De Barde, *Nature morte aux oiseaux exotiques*, 1810

René Magritte, *L'oiseau de ciel*, 1964

LEXIQUE

Anachronisme : L'anachronisme est un terme qui désigne l'erreur de chronologie dans une œuvre artistique, littéraire ou historique, où un concept ou un objet n'existant pas à l'époque illustrée est placé là.

Composition : La composition est déterminée par l'artiste. Elle désigne le choix de la position des éléments représentés par rapport à certaines règles et normes qui peuvent être la taille des objets, les valeurs de couleurs, les jeux d'ombres etc.

Détournement : Le détournement en arts plastiques est une pratique artistique qui consiste à réutiliser des objets ou des images pour les transformer dans un nouveau contexte. Cela implique de modifier leur fonction d'origine, souvent pour en faire des éléments esthétiques ou poétiques.

Motif : Un motif est une unité décorative composée d'éléments graphiques ou illustratifs qui se répète pour créer un rythme visuel harmonieux.

Monotype : Le monotype est une technique artistique d'impression unique qui consiste à peindre à l'encre typographique, à la peinture à l'huile ou à la gouache sur un support non poreux, comme du verre ou du plexiglas. Ce procédé permet de créer des impressions uniques en appliquant une feuille de papier sur la plaque d'encre, ce qui donne un effet de gravure sans gravure réelle.

Nature morte : Représentation en deux dimensions (peinture, collage, dessin) d'une composition d'objets, d'éléments inanimés.

Pop art : Le Pop Art, ou "Art populaire", naît en Grande-Bretagne au milieu des années 1950.

Le Pop Art conteste les traditions : il prône l'utilisation des images populaires par opposition à la traditionnelle culture élitiste de l'art, jugée trop prétentieuse et rigide. Inspiré par la télévision, la BD, il s'appuie sur des collages de publicités, de magazines et d'objets du quotidien. Les procédés utilisés sont souvent industriels. Les couleurs sont vives et décalées par rapport à la réalité.

Street art : Le street art, ou art urbain, est un courant artistique contemporain qui englobe toutes les formes de création réalisées dans l'espace public, notamment dans la rue. Il se caractérise par sa spontanéité, sa rapidité d'exécution et, souvent, par son caractère non autorisé, avec pour objectif de transmettre un message directement au public.

Cet art peut prendre des formes variées : graffiti, collages, dessins, peintures, mosaïques, sculptures ou encore créations sonores. Généralement anonyme et éphémère, il est en perpétuelle évolution.