

SERVICE **E**DUCATIF

**ARCHITECTURE,
ESPACE,
ENVIRONNEMENT,
MONUMENT,
CONSTRUCTION**

Quelques pistes

ECOLE PRIMAIRE

DOSSIER PEDAGOGIQUE ENSEIGNANTS
SERIE AU FIL DES PROGRAMMES

ARTS VISUELS (programmes de 2007)

CYCLE 1

Objectifs :

Ajustement progressif de la gestualité
Plaisir d'agir / Observation des effets
Attention portée à des paramètres nouveaux et aux contraintes

Le dessin :

Il permet de constituer un réservoir de traces & de formes et est un des instruments essentiels de la saisie du monde : il est souvent lié à ce que vit et ressent l'enfant. Il se nourrit de toutes les expériences gestuelles et rencontres visuelles dans lesquelles il va puiser le renouvellement de ses modes et de son style.

Les ébauches sont conservées et servent parfois de supports ou de référents à des reprises, prolongements, enrichissements en vue de compositions plus élaborées.

Les élèves abordent le dessin dans des situations variées (en extérieur, dans la cour ou lors de sorties...)

Promenade graphique, parcours...se précisent peu à peu : des éléments ou des formes observés dans l'environnement, repérés sur une œuvre présentée par l'enseignant se combinent.

En moyenne section, les activités s'orientent vers la constitution des réserves de formes : dessin à main levée, frottages, prises d'empreintes, jeu sur les reproductions.

En grande section, l'enfant a des intentions de représenter plus explicites. Le dessin peut avoir pour fonctions d'exprimer, inventer, imaginer des univers...

Les compositions plastiques :

Découverte et manipulation de matériaux et de matières, pour en explorer les caractéristiques physiques et les propriétés plastiques

Mise en situation sensorielle (toucher, vue, ouïe et diverses actions du corps)

Réalisations en 3D : activités avec et autour des objets

Le monde environnant et la nature constituent un réservoir de matériaux exploitables qui peuvent se combiner. Certains peuvent se voir remplacer par d'autres, plus insolites...

Utilisation possible du numérique.

Productions pouvant servir de support à une narration.

Opérations : modeler, assembler, coller, empiler, tailler, couper...

Production et lecture d'images :

La photographie peut être utilisée lors de sorties dans le quartier pour conserver la mémoire des choses vues.

S'approcher, se reculer...

Exprimer ce que les images évoquent (éléments narratifs ou repérage d'éléments plastiques)

Activité de collection et de tri

Dégager les rapports que les images entretiennent avec le réel (convergence/divergence) et la fiction

Pistes possibles :

- Construire des abris, des cabanes, des maisons, des immeubles...
- Imaginer une ville ayant des tours les plus hautes possible.
- Utiliser l'ordinateur pour changer l'aspect des matériaux sur la photographie d'une production par exemple.
- Visiter un lieu, en rendre compte.
- Se poser les questions de la solidité, de l'équilibre, de la fonction, de l'échelle...
- Passer de la 3D à la 2D et inversement

Thèmes associés :

Les jardins

Le carnet de voyage

CYCLE 2:

Les démarches d'enseignement artistique valorisent les liens interdisciplinaires et, en retour, elles donnent accès aux formes symboliques élaborées qui sont la clé de nombreux savoirs étudiés à l'école.

L'éducation artistique est assurée soit à l'école même, soit dans d'autres lieux culturels mieux adaptés lorsque le projet pédagogique prévoit une exploitation des ressources de l'environnement.

Objectifs:

Les activités installent des habitudes de questionnement sur les choses et le monde, elles permettent de confronter les points de vue. Elles aident ainsi l'élève à mieux connaître son environnement et à préciser son regard.

Une liste d'œuvres établie au sein de chaque académie doit permettre l'exploitation et la connaissance des ressources de proximité.

Le dessin

La pratique régulière du dessin est prioritaire. Elle entre en relation avec les autres formes d'expression, parfois pour les anticiper (dessins préparatoires, croquis explicatif, schéma, étude de composition, plan de fabrication, etc.), parfois comme une des dimensions plastiques d'une réalisation, parfois comme trace ou mémoire.

Les compositions plastiques

Les expérimentations sensorielles en volume conduites à l'école maternelle servent de points d'appui pour développer les réalisations plastiques en trois dimensions. L'élève agit sur les formes (des supports, des matériaux, des constituants...), sur les couleurs (mélanges, contrastes, dégradés...), sur les matières et les objets. Il enchaîne des opérations pour chercher à produire des effets. Les activités proposées visent à préciser des principes d'organisation: répétition, alternance, superposition, orientation, concentration, dispersion, équilibre, etc.

On lui demandera d'associer des éléments d'origines différentes en variant les moyens d'assemblage. Les ressources et les objets de l'environnement sont reconnus comme des réservoirs de matières et de formes sur lesquelles l'élève peut intervenir (réemploi, recyclage, montage, collage, assemblage, agencement, installation...).

Les images

Les images sont à la fois des matériaux, des documents et des supports d'expression. L'élève doit prendre l'habitude de les fréquenter, de les transformer, de se rendre auteur des images qu'il produit et spectateur impliqué de celles qu'il regarde. Il peut intervenir sur une image existante, découvrir son fonctionnement et en détourner le sens. Il peut projeter des images dans l'espace, sur un mur ou sur un objet et jouer avec les déformations obtenues par anamorphoses, superpositions, obstructions, etc. L'environnement est appréhendé à l'aide de dispositifs optiques particuliers (verres colorés, lentilles, loupe, microscope...) qui en modifient la perception. L'élève expérimente quelques techniques de saisie et de représentation en jouant sur les notions de cadrage et de point de vue : dessin d'observation saisi à travers une fenêtre, relevé au calque, utilisation des technologies analogiques et numériques (appareil photographique traditionnel ou numérique, scanner, ordinateur, logiciels).

L'élève met en œuvre des opérations qui consistent, par exemple, à recomposer une partie cachée ou découpée, à imaginer les prolongements, à associer des éléments empruntés à différentes images traitant du même thème...

Pistes possibles :

- Chaque élève constitue, à partir d'une sortie ou d'un voyage, un carnet dans lequel il réunit des dessins éventuellement annotés. Il garde la trace des paysages parcourus, d'objets rencontrés ou de détails observés, de moments forts. Certains dessins sont faits «devant le motif», d'autres donnent lieu à une reconstitution d'après le souvenir (l'image mentale) conservé.
- Modifier une image: sa propre production, une photographie, un dessin scientifique, un dessin d'architecte, une case de bande dessinée... Avec l'outil informatique : ajouter des couleurs, ajouter ou retrancher des éléments figuratifs, effacer, brouiller, grossir... L'élève constate des effets et se pose la question du sens sur les images obtenues. Dans un second temps, il réutilise ses constats pour fabriquer une image avec une intention délibérée.

- L'enseignant distribue à chaque élève trois ou quatre reproductions d'un paysage photocopiées en noir et blanc. Il s'agit de raconter une histoire en trois ou quatre étapes par le dessin, le collage d'éléments découpés dans d'autres images...émission de plateau, séries, dessins animés,
- Prendre chaque jour la photo d'un même objet sous des angles différents.

Thème associé :

« Les couleurs de mon environnement ». Les élèves partent à la découverte de leur environnement, caméra à la main, et réalisent un « inventaire filmé ».

CYCLE 3:

Objectifs:

Les objectifs énoncés pour le cycle 2 sont applicables en très grande partie au cycle 3. L'élève y poursuit les investigations menées durant les cycles précédents en précisant ses démarches, en réinvestissant de manière plus réfléchie les moyens techniques mis à sa disposition. Il précise et structure ses connaissances sur les œuvres et les met en relation avec d'autres disciplines, en particulier avec la littérature, la langue vivante, l'histoire et la géographie.

La pratique régulière du dessin et d'autres modes de saisie tels que la photographie et la vidéo l'amène à affiner son regard sur l'environnement, à mettre en question son rapport aux choses et au monde.

Dans le cadre de projets personnels et collectifs, les pratiques et les démarches s'ouvrent au design, aux arts du quotidien, à l'architecture et la vidéo, tout en s'appuyant sur des compétences progressivement acquises dans différents domaines artistiques relevant déjà des arts visuels tels que le dessin, la peinture, le collage ou les fabrications en volumes. Une attention particulière est portée sur les notions d'espace et de paysage, en lien avec la géographie.

Le dessin comme composante plastique:

La pratique du dessin en cycle 3 amène l'élève à exploiter de manière réfléchie différentes techniques. Il aiguisé sa perception, améliore l'acuité de son regard en prenant le temps d'observer et d'enregistrer le monde qui l'entoure. Le désir de représenter, lié au souci de la ressemblance, l'incite à maîtriser les modalités (matérielles et opératoires) qu'il met en œuvre et qui progressivement tendent à se complexifier.

Les notions d'équilibre, d'espace, de profondeur, de plan, de proportion, d'échelle, de mouvement, de contraste et de lumière sont abordées.

L'enseignant offre les conditions d'une pratique régulière du dessin personnel en proposant des carnets recevant les esquisses, les croquis, les tests et essais divers qui permettent à l'élève d'élaborer différentes "astuces" graphiques, de les conserver, de les comparer, de les faire évoluer

Des caractéristiques d'un volume à son organisation spatiale

Les activités d'assemblage, de sculpture, de maquette invitent l'élève à transformer, juxtaposer et associer des matériaux divers dont les qualités plastiques et expressives sont mises au service de la recherche d'effets progressivement maîtrisés. Comme dans les démarches initiées dans les cycles précédents, les matériaux bruts ou composites, les matériaux de récupération, les objets extraits du quotidien, les emballages, les boîtes, les tissus, les plastiques, les cartons, les chutes de bois et de métaux servent à ces réalisations en trois dimensions. Il s'agit principalement, pour l'élève, de manipuler, de fabriquer, de construire. Des relations plastiques s'instaurent entre les parties de matérialité différentes : jeux de superposition, de transparence, contrastes de matières, répartition de pleins et de vides, etc. Ces relations internes à la composition génèrent des effets, ménagent des apparences qui produisent du sens. L'élève est conduit à mieux évaluer ces effets en fonction de ses intentions initiales, à reprendre éventuellement son projet ou à réinvestir dans d'autres réalisations ce qu'il a observé et compris.

Les travaux réalisés conduisent l'élève à dégager progressivement la notion de structure par opposition à celle d'habillage. Il recherche une plus grande adéquation entre un matériau et sa fonction (faire tenir, recouvrir, supporter, rigidifier, faire contrepoids, lier, etc.). Il joue sur les rapports d'échelle et envisage différents points de vue.

La présentation de son travail, sa valorisation, sa mise en scène et son inscription dans un lieu sont également des aspects de la production qui sont abordés. Il prend en charge l'installation ou l'accrochage de son travail dans le cadre d'expositions organisées par la classe, à l'école ou dans un autre lieu.

Les différentes catégories d'images et leurs procédés de fabrication

Au-delà du dessin et des compositions plastiques en deux dimensions, le volet pratique de ces activités engage l'élève dans l'utilisation de l'appareil photographique (analogique et si possible numérique). Lors de la prise de vues, il joue sur le cadrage, le point de vue, le caché et le montré, le flou et le net, le proche et le lointain. La dimension expérimentale et de jeu est maintenue dans l'usage fait de ces techniques. Les résultats obtenus (tirages papier, impressions numériques, reproductions photocopiées) peuvent également être retravaillés, transformés, combinés (photomontages) entre eux, voire associés à d'autres éléments photographiques extraits de quotidiens ou de magazines. L'image est ainsi complètement recréée.

La perception de l'environnement et sa représentation

Les pratiques diversifiées qui viennent d'être décrites, celles du dessin, de la construction et de l'image, permettent à l'élève d'affiner la perception de son environnement, en particulier dans sa dimension paysagère et architecturale, l'aidant à mieux comprendre la démarche géographique, également fondée sur l'approche du paysage. Il doit apprendre à mieux percevoir les limites, les oppositions entre formes et fonds, les relations et les proportions, la lumière et les ombres, les jeux et les effets de couleur, la structure et l'ensemble. En jouant à modifier le sens d'une image par sa transformation, en conférant de nouvelles qualités aux objets par des actions réfléchies, l'élève apprend à modifier la vision, à orienter la perception des choses, et prend conscience qu'il existe différentes manières de rendre compte de la réalité. Il doit savoir réinvestir cette perception plus aiguë du réel dans les autres disciplines qui utilisent l'image.

L'approche et la connaissance des œuvres

La compréhension des réalités artistiques et culturelles est visée. Les œuvres sont présentées et situées par rapport à une époque, un auteur, par rapport aussi à d'autres formes d'expression littéraire ou musicale, en rapport donc avec les autres références culturelles du répertoire. Ces moments de découverte donnent l'occasion, parfois unique, aux élèves d'une rencontre forte avec l'œuvre d'art. Cette approche des œuvres doit être abordée en relation avec la pratique de classe.

Pistes possibles :

- L'élève travaille avec des outils graphiques sur une carte postale pour en changer le sens, en investissant le hors-champ (prolongements) ou en passant au volume (intégration de la carte dans une maquette de bâtiment).
- Sur une feuille quadrillée, dessiner au crayon une maison d'architecte. Se pose le problème de la réduction d'échelle, du rendu des volumes, de la lisibilité du projet.
- «Une fenêtre et ce que je vois à travers ». À partir d'un large choix de papiers (offrant une variété de texture, couleur, opacité, etc.) et d'outils graphiques, l'élève fait son choix et compose une image. Il s'est confronté à des choix de représentation (cadrage, proportions, représentation de l'espace, composition de l'ensemble...) et de moyens (quel papier, quel outil est le plus adapté à son projet ?).
- «Mettre en image » un paysage . Les différentes images produites par les élèves sont comparées, différenciées en fonction du procédé utilisé, de leur lisibilité, en relation avec l'information qu'elles véhiculent. Dans un deuxième temps, le paysage est photographié de manière à constituer une série de clichés à partir de la proposition suivante : « Faire voir de manière inattendue ». Les différentes prises de vue sont présentées sous la forme d'un montage d'images.
- Lors d'une première approche, les élèves prennent des vues très rapprochées d'objets de leur environnement (cadrage particulier). Ces images en gros plan servent de matériaux pour raconter une histoire (bande dessinée, montage photographique, composition associant dessin et photographie...)
- Les élèves réalisent un grand nombre de prises de vue (au moyen d'un appareil photo numérique, par exemple) d'un lieu animé : la cour au moment de la récréation, la sortie de l'école, une place publique, un marché. Au vu des résultats photographiques, on met en valeur la variété des points de vue, les différents cadrages, les vues d'ensemble, les vues rapprochées, les vues de détails. Cet inventaire d'images est ensuite rapproché d'autres formes d'inventaires comme ceux de Georges Perec (Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, (par exemple).
- «Mon école comme vous ne l'avez jamais vue ». La classe conçoit un projet de clip pour présenter l'école.

Thème associé :

En liaison avec l'enseignement de l'histoire : « Le XIXe siècle, une Europe en pleine expansion industrielle et urbaine », on présente certaines peintures des impressionnistes où figurent les transformations de Paris, les gares, les chemins de fer, etc. On effectue ensuite un parcours dans l'environnement proche de l'école en donnant comme consigne : repérer, dessiner, photographier les signes de la modernité d'aujourd'hui. On peut faire intervenir dans ce projet, par exemple, un architecte, un urbaniste ou un peintre.

LA LISTE DE REFERENCE:

- Un château de la Loire : le château de Chambord (1519-1550)
- Une villa de patricien : Andrea Palladio, La Rotonda, près de Vicence (Italie, 1566-1570)
- Une architecture utopique : Claude-Nicolas Ledoux, les Salines royales d'Arc-et-Senans (Franche-Comté, 1775-1779)
- Un gratte-ciel américain, première moitié du XXème siècle : le Chrysler Building de William Van Alen (New-York, 1930)
- Un habitat collectif : la Cité radieuse du Corbusier (Marseille, 1945-1952)
- Une ville neuve : Brasilia, Oscar Niemeyer (Brésil, 1960)
- Deux architectures à vocation culturelle :
 - le Centre Georges Pompidou, Renzo Piano et Richard Rogers (Paris, 1977)
 - le Musée Guggenheim, Frank O. Gehry (Bilbao, Espagne, 1997)
- Un monument gallo-romain : arc de triomphe, arènes, théâtre...
- Une abbaye, une basilique ou une église
- Une cathédrale gothique
- Un château médiéval
- Un palais : Alhambra, la Cour des Lions (Grenade, Espagne XIVe siècle)
- Une synagogue : Carpentras (Vaucluse, 1367, restaurée au XVIIIème siècle)
- La basilique et la place de Saint-Pierre de Rome (XVème-XVIIème siècle, Italie)
- Architectures et jardins de Versailles (XVIIème-XVIIIème siècle)
- Gustave Eiffel : la Tour Eiffel (1889, Paris)
- Un élément de mobilier urbain : Hector Guimard, une entrée de métro (Paris, années 1900)
- L'architecture : Ieoh Ming Pei, la Pyramide du Grand Louvre (1987, Paris)
- Le Parthénon, Athènes (447-438 av. J.C., Grèce)
- La mosquée de Kairouan (IXème siècle, Tunisie)
- Le temple d'Angkor Vat (architecture khmère, XIIème siècle, Cambodge)
- Le Taj Mahal (architecture indo-musulmane, XVIIème siècle, époque moghole, Agra, Inde)
- Le Palais impérial dans la Cité Interdite (XVème siècle, Pékin, Chine)
- La ville de Tombouctou (Mali)