

DEFI ART

« Papier et Cie »

Corinne LIOT - Philippe VIRMOUX
Conseillers pédagogiques en Arts visuels -76

Séance 1 : A la découverte d'œuvres et d'artistes **Lecture d'œuvres**

DIAPOSITIVES 3 à 7 : LECTURE D'ŒUVRES

- Observez et décrivez les quatre œuvres qui sont présentées.
 - Pour chaque œuvre, laisser les élèves s'exprimer pour mettre en évidence ce qui est visible : la forme de l'œuvre, les lignes, les couleurs, les matières, l'occupation de l'espace, les actions réalisées, le rôle de la lumière...
- 1ère œuvre : *Eye* de Mia PEARLMAN
 - Mettre en évidence :
 - Place dans l'espace : installation en volume autour d'un trou dans un mur, lien entre l'espace (murs, plafond, trou) et l'œuvre,
 - Forme de l'oeuvre : circulaire – trou central
 - Lignes : spirale – lignes qui s'échappent vers le haut à droite donnant l'impression de mouvement
 - Couleur : blanc
 - Matière : papier
 - Actions : découper, ajourer, superposer, assembler
 - Rôle de la lumière : Elle passe par le trou central, il y a également des effets d'ombre et de lumière dans le papier ajouré
 - On pourra demander aux élèves pourquoi à leur avis Mia Pearlman a intitulé son œuvre *Eye* (œil) ?
- 2ème œuvre : *Sans titre* de Gérald PESTMAL
 - Mettre en évidence :
 - Place dans l'espace : tableau accroché verticalement, comme les peintures qu'on a l'habitude de voir dans des musées, mais en relief,
 - Forme de l'œuvre : rectangulaire
 - Lignes : multiples petites lignes courbes dans tous les sens
 - Couleur : blanc
 - Matière : papier
 - Actions : tordre, assembler
 - Rôle de la lumière : Des ombres sont créées par le relief du papier, ce qui fait que le tableau n'est pas monochrome.

- 3ème œuvre : *Misfold* de Matt SCLIAN
 - Mettre en évidence :
 - Place dans l'espace : suspension verticale
 - Forme de l'œuvre : hélicoïdale verticale (comme une hélice ou un escalier en colimaçon), nombreux éléments pointus
 - Lignes : multiples petites lignes droites dans tous les sens
 - Couleur : blanc
 - Matière : papier
 - Actions : plier, assembler, suspendre
 - Rôle de la lumière : L'œuvre étant suspendue, elle peut bouger et jouer avec la lumière.

- 4ème œuvre : *White diary* de Peter CALLESEN
 - Mettre en évidence :
 - Place dans l'espace : installation posée horizontalement sur une table
 - Forme de l'œuvre : forme extérieure de visage à l'intérieur duquel on retrouve de multiples petites formes planes ou en volume,
 - Lignes : multiples lignes courbes dans tous les sens, donnant une impression de circulation
 - Couleur : blanc
 - Matière : papier
 - Actions : découper, ajourer, plier, enrouler, assembler, juxtaposer
 - Lumière : la lumière joue un rôle moins important que dans les œuvres précédentes.

DIAPOSITIVES 8 à 11 : MISE EN EVIDENCE DES POINTS COMMUNS ET DES DIFFERENCES ENTRE LES ŒUVRES PRESENTEES

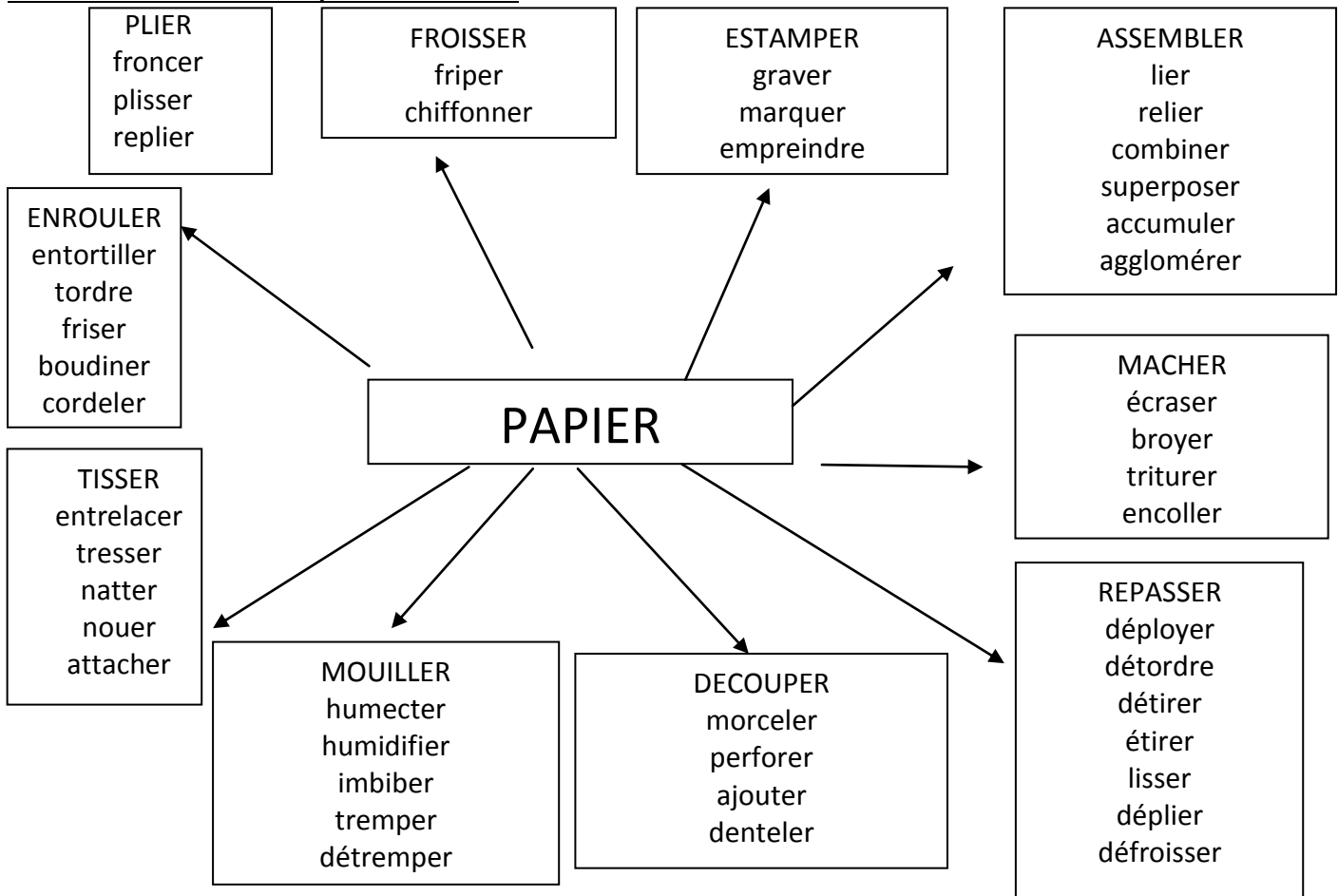
- Quelles sont les ressemblances entre ces œuvres ?
 - La lecture d'œuvres menée précédemment permet de mettre en évidence que les quatre œuvres sont réalisées en papier (matériau) blanc (couleur) et qu'elles sont en relief ou en volume.
 - Certains élèves noteront peut-être que toutes les œuvres jouent de façon plus ou moins marquée avec la lumière.
- Malgré leurs ressemblances, pourquoi ces œuvres sont-elles si différentes ?
 - Là encore, la lecture d'œuvres menée précédemment permet de noter les différences concernant :
 - La place dans l'espace (horizontalement/verticalement, à l'intérieur d'un cadre ou non...),
 - Les formes (figuratives ou non, distinctes ou non)
 - Les lignes (courtes/longues, droites/courbes, dirigées dans une même direction ou aléatoires...)
 - Les actions : c'est ce qui fait l'objet des diapositives suivantes

DIAPOSITIVES 12 à 21 : LES ACTIONS PLASTIQUES

- Comment les artistes ont-ils procédé pour réaliser ces œuvres ?
 - Les élèves retrouvent les quatre œuvres déjà vues. Un rappel est fait sur les actions plastiques utilisées.
 - Noter au tableau les verbes ainsi trouvés.
- Quelles actions peut-on encore faire avec du papier ?
 - Noter les nouvelles propositions.
 - S'appuyer sur les diapositives 15 à 21 qui proposent de nouvelles œuvres.

- Demander aux élèves de créer des catégories en associant les verbes qui vont ensemble (exemples : percer, trouser, ajouter ou encore coller, assembler, attacher).
- Aboutir à un affichage du type ci-dessous :

ACTIONS DE DESTRUCTION/CONSTRUCTION

REYT, *Les activités plastiques*, A. Colin - Bourrelier

DIAPOSITIVE 22 à 29 : OBSERVER LA FINESSE DU TRAVAIL DE L'ARTISTE PAR L'OBSERVATION DE DETAILS

- Diapositives 22 à 28 : Détails de l'œuvre *White diary* de Peter Callesen
 - L'observation des détails est l'occasion
 - de retrouver les multiples actions plastiques réalisées par les artistes,
 - de repérer des détails qui n'avaient pas pu être perçus lors de la vue des œuvres dans leur ensemble
 - motifs animaliers : lézard, araignée
 - motifs végétaux : nénuphars, feuilles
 - constructions : maisons, tours, barrières, portes, passerelles...
- Diapositive 29 : Détail de l'œuvre *Eye* de Mia Pearlman
 - L'observation du détail est l'occasion de repérer le rôle de la lumière dans l'œuvre de papiers ajourés.

DIAPOSITIVE 30 : SYNTHESE

- La phrase finale de synthèse permet de retrouver tous les termes importants issus du diaporama :
Avec du papier, en jouant sur les actions, on peut créer des lignes et des formes en aplat, en relief ou en volume pour occuper l'espace.
Ainsi, on peut créer une œuvre originale qui jouera avec la lumière.

Séance 2 : Explorer les qualités plastiques tridimensionnelles du papier blanc

Travail de recherche par l'expérimentation

Pour cette séance, toutes les activités se font avec du **papier machine blanc**.

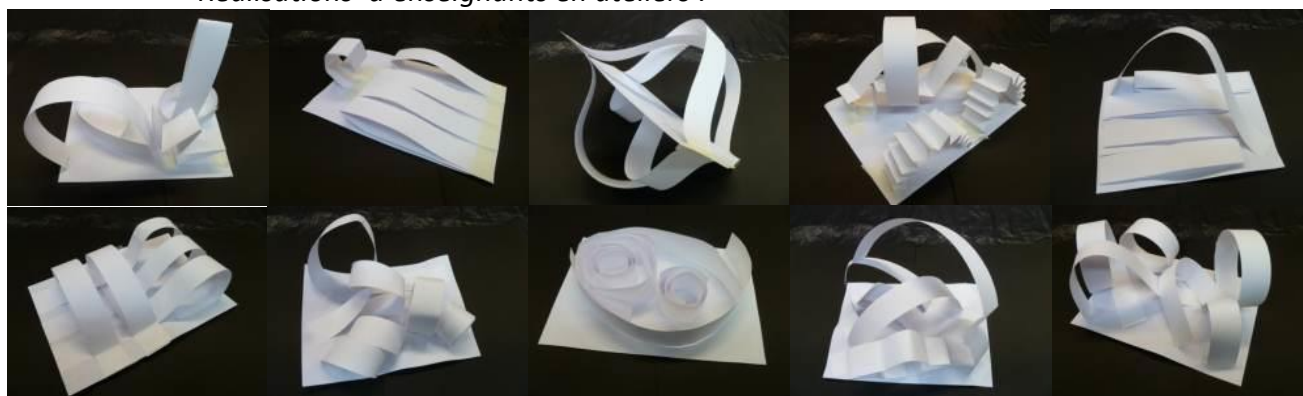
➤ **Pour les maternelles :**

- Mettre les enfants par groupe avec le papier blanc. Leur demander de choisir une action et de l'expérimenter avec le papier.
- Dresser un inventaire, un vocabulaire de formes.
- Créer un mur de formes et d'actions en assemblant toutes les « trouvailles » choisies.
- Faire des choix dans le lexique des trouvailles (ne pas tout utiliser)
- Organiser dans l'espace (se donner des règles) : Equilibre, stabilité, mouvement...
- Créer des symétries, des équilibres, des oppositions en demandant de combiner 2 actions différentes...

➤ **Pour les élémentaires : Travailler les gestes par la résolution de problème**

- Matériel :
 - des feuilles A5 (A4 coupée en 2),
 - des bandes de papier 3cm x 29,7cm (feuilles A4 coupée en bandes)
 - de la colle, du ruban adhésif ou des agrafeuses
- Distribuer à chaque enfant un support A5 blanc ainsi que cinq bandes de papier.
- Consigne : Faire « entrer » les cinq bandes sur la feuille support – seul matériel autorisé : colle ou scotch
- La verbalisation suite à l'activité permet de mettre en évidence les gestes possibles, de lister ces actions et ainsi de travailler le lexique :
 - Faire nommer les lignes créées : lignes droites, lignes brisées, lignes courbes,
 - Faire nommer les actions réalisées : plier, froisser, entrelacer, enrouler, superposer, tordre, lier, tresser... Les noter au tableau.
 - Faire repérer la mise en volume réalisée.

Réalisations d'enseignants en ateliers :

- Distribuer à nouveau à chaque enfant un support A5 blanc ainsi que cinq bandes de papier. Ajouter à la consigne précédente (faire entrer les 5 bandes dans la feuille support) une nouvelle consigne : utiliser au moins 3 actions différentes et savoir les nommer. On pourra faire écrire ces actions sur le support.
- On pourra créer une composition collective en assemblant les différentes productions d'élèves.

ON POURRA REVENIR AU DIAPORAMA VU PRECEDEMMENT POUR FAIRE LE LIEN AVEC LES ŒUVRES DES ARTISTES.

Séance 3 : Comparer les propriétés de différentes sortes de papier

Créer une composition plastique

Pour cette séance, on amènera différentes sortes de papier :

- Papier machine blanc,
- Papier journal,
- Papier calque,
- Papier kraft,
- Papier de soie,
- Papier essuie-tout,
- Papier aluminium,
- Papier peint.

➤ **Pour les maternelles :**

- **Etape 1 : comparer les propriétés de différents papiers**

- Distribuer à chaque enfant des morceaux de chaque sorte de papier.
- Tester une action plastique (par exemple froisser) sur tous les papiers pour rechercher avec lequel l'action est la plus facile à réaliser et/ou le résultat obtenu est le plus probant.

Indiquer le résultat obtenu sur un affichage collectif

- Recommencer avec une autre action plastique.
- L'activité peut être répartie sur différents groupes d'ateliers

- **Etape 2 : réaliser une composition plastique**

- En utilisant l'affichage collectif, demander aux élèves de créer sur un support 24x32 une composition :
 - combinant différentes sortes de papier,
 - utilisant pour chaque papier une action facile à réaliser et dont le résultat est de bonne qualité.

La composition pourra être figurative ou abstraite.

➤ **Pour les élémentaires :**

- **Etape 1 : compléter un tableau à double-entrée**

- Mettre les élèves par groupe et distribuer à chaque groupe :
 - Des morceaux de chaque sorte de papier
 - Le tableau à compléter donné en Annexe
 - 3 crayons de couleur ou feutres : vert – orange – rouge
- Pour chaque sorte de papier les élèves doivent tester les actions proposer et remplir le tableau pour indiquer le degré de difficulté de l'action à réaliser ainsi que la qualité du résultat obtenu :
 - Rond vert : facile / résultat de qualité
 - Rond orange : assez difficile / résultat moyen
 - Rond rouge : difficile / Résultat de mauvaise qualité

- **Etape 2 : réaliser une composition plastique**

- En utilisant le tableau complété, demander aux élèves de créer sur un support 24x32 une composition :
 - combinant différentes sortes de papier,
 - utilisant pour chaque papier une action facile à réaliser et dont le résultat est de bonne qualité.

La composition pourra être figurative ou abstraite.

Séance 4 : Affiner les gestes pour créer des reliefs et des volumes

➤ ***Etape 1 : Créer une texture en relief***

- Matériel :
 - Un morceau de carton 15cm x 15cm
 - Une feuille de papier fin
 - De la colle blanche
- Recouvrir le carton de colle blanche. Poser la feuille sur le carton et la plisser doucement pour qu'elle « entre » à l'intérieur du carton. Jouer sur les lignes de pli pour créer une texture (qui évoque la peau d'éléphant ou l'écorce d'un arbre par exemple).

➤ ***Etape 2 : Combiner différents gestes pour créer des volumes à l'intérieur d'une forme***

- Matériel (donné en Annexe) :
 - une feuille A4 sur laquelle est représentée une forme définie (rond, ovale, triangle, carré...)
 - des étiquettes sur lesquelles sont indiquées :
 - des actions à réaliser
 - des matériaux à utiliser
- Chaque élève tire au sort une feuille support, une étiquette « action » et une étiquette « action ». Il doit alors réaliser une composition en volume à l'intérieur de la forme donnée en utilisant les deux sortes de papier et au minimum les deux actions plastiques tirées au sort.

Séance 5 : JOUR DU DEFI

Pour le jour défi, **prévoir impérativement 6 groupes d'élèves**. Si possible, prévoir un adulte par groupe pour les plus jeunes, un adulte pour 2 groupes pour les plus âgés.

MATERIEL A PREVOIR POUR CHAQUE GROUPE :

- Ciseaux
- Colle blanche dans un récipient / pinceaux à colle
- Ruban adhésif
- Perforatrice ou outil simple pour faire des trous
- Agrafeuse (avec des agrafes !)
- Photographies d'œuvres et de réalisations en classe.

Le reste du matériel (les papiers en particulier) est fourni le jour du Défi.

PAS DE CRAYON, DE STYLO OU DE FEUTRE !

Apporter un appareil photo si l'école en possède un.

Une fois arrivés sur place des consignes seront données pour faire une production collective, une performance artistique.

Séance 6 : Synthèse en classe du projet « Papier et Cie »

Qu'avez-vous retenu des séances précédentes ?

Pour mémoire, mettre en valeur les photos prises et les croquis réalisés de l'installation, sous forme d'affichage ou dans un cahier d'art. Une production d'écrits pourra les accompagner.

Des papiers et des actions plastiques

Complète le tableau suivant pour indiquer le niveau de difficulté des actions plastiques selon le type de papier :

Rond vert : facile
Le résultat est de qualité

Rond orange : assez difficile
Le résultat est moyen

Rond rouge : difficile
Le résultat est de mauvaise qualité

[illegible]

Séance 4 : Etiquettes d'actions à réaliser

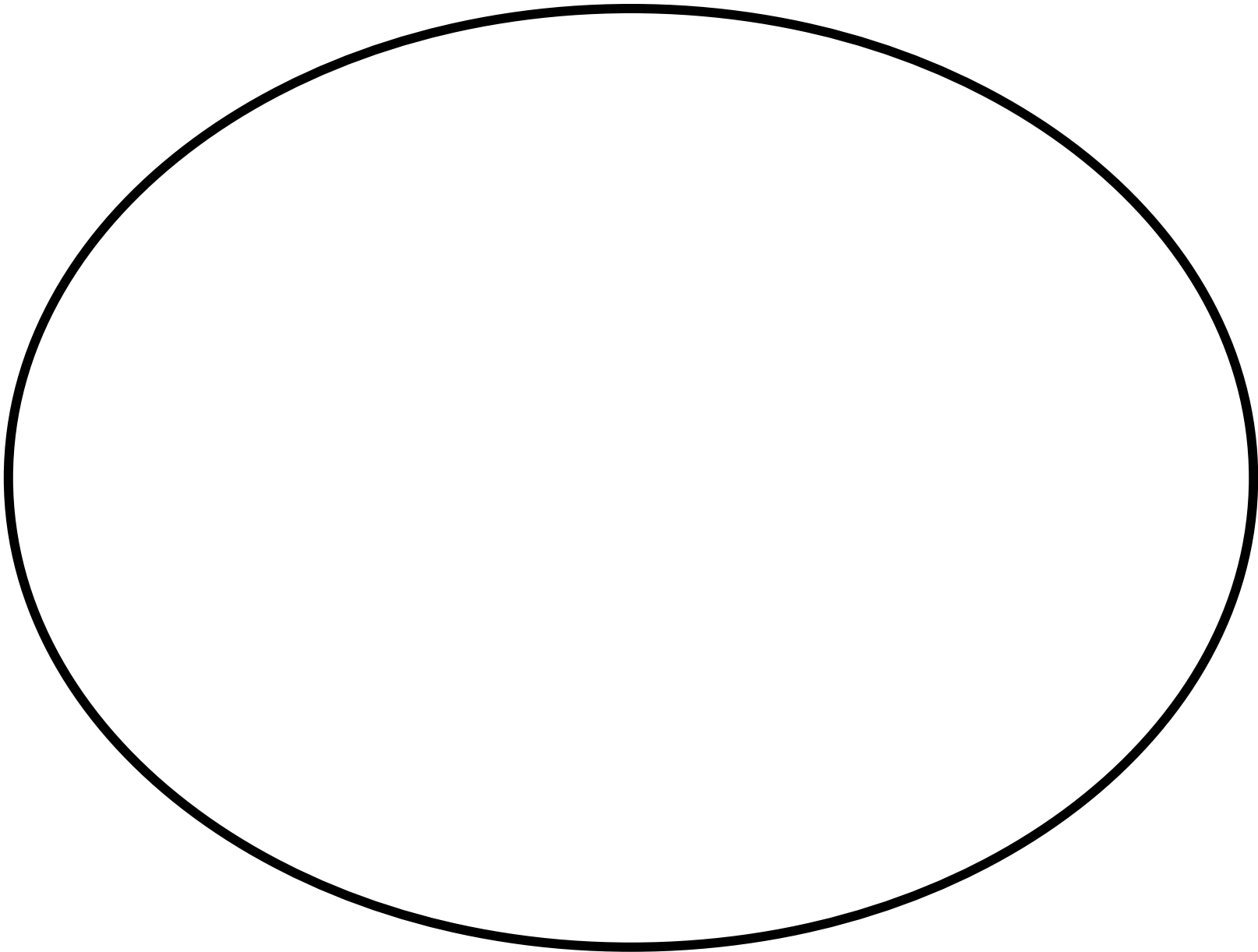
TROUER ENTRELACER	ENROULER SUPERPOSER	DECHIRER ACCUMULER	FROISSER NOUER	PLIER TRESSER	TORDRE ENTRELACER
DECOUPER SUPERPOSER	TROUER LIER	ENROULER JUXTAPOSER	DECHIRER ENTRELACER	FROISSER ACCUMULER	PLIER NOUER
ENTORTILLER SUPERPOSER	DECOUPER ENTRELACER	FENDRE ENROULER	ROULER ACCUMULER	DECHIRER RELIER	PLISSER JUXTAPOSER
PLIER ENTRELACER	TORDRE TRESSER	DECOUPER ENROULER	AJOURER ENTRELACER	ENROULER ACCUMULER	DECHIRER NOUER
FROISSER ENTRELACER	PLIER SUPERPOSER	CHIFFONNER SUPERPOSER	DECOUPER ACCUMULER	DECHIRER ENTRELACER	PLIER JUXTAPOSER

Séance 4 : Etiquettes de papiers à utiliser :

PAPIER MACHINE PAPIER KRAFT	PAPIER KRAFT PAPIER ALUMINIUM	PAPIER ALUMINIUM PAPIER DE SOIE	PAPIER DE SOIE PAPIER JOURNAL	PAPIER JOURNAL ESSUIE-TOUT	ESSUIE-TOUT PAPIER PEINT
PAPIER PEINT PAPIER MACHINE	PAPIER MACHINE PAPIER ALUMINIUM	PAPIER KRAFT PAPIER DE SOIE	PAPIER ALUMINIUM PAPIER JOURNAL	PAPIER DE SOIE ESSUIE-TOUT	PAPIER JOURNAL PAPIER PEINT
ESSUIE-TOUT PAPIER KRAFT	PAPIER PEINT PAPIER KRAFT	PAPIER MACHINE PAPIER DE SOIE	PAPIER KRAFT PAPIER JOURNAL	PAPIER ALUMINIUM ESSUIE-TOUT	PAPIER DE SOIE PAPIER PEINT
PAPIER JOURNAL PAPIER MACHINE	ESSUIE-TOUT PAPIER KRAFT	PAPIER PEINT PAPIER ALUMINIUM	PAPIER MACHINE PAPIER DE SOIE	PAPIER CALQUE PAPIER ALUMINIUM	PAPIER ALUMINIUM PAPIER PEINT
PAPIER DE SOIE ESSUIE-TOUT	PAPIER JOURNAL PAPIER MACHINE	PAPIER CALQUE PAPIER KRAFT	PAPIER PEINT PAPIER CALQUE	PAPIER CALQUE PAPIER JOURNAL	PAPIER CALQUE PAPIER DE SOIE

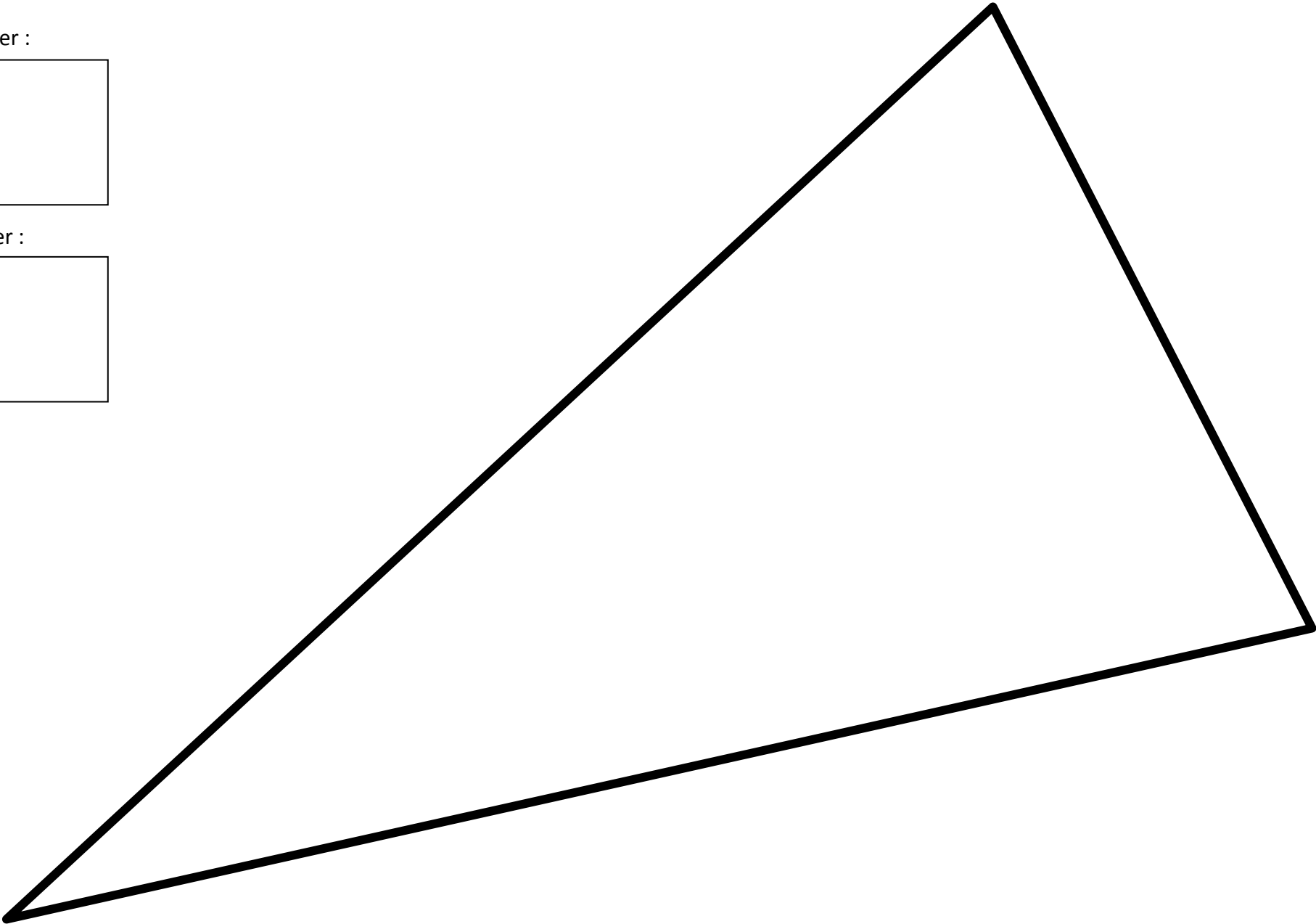
Actions à réaliser :

Papiers à utiliser :

Actions à réaliser :

Papiers à utiliser :

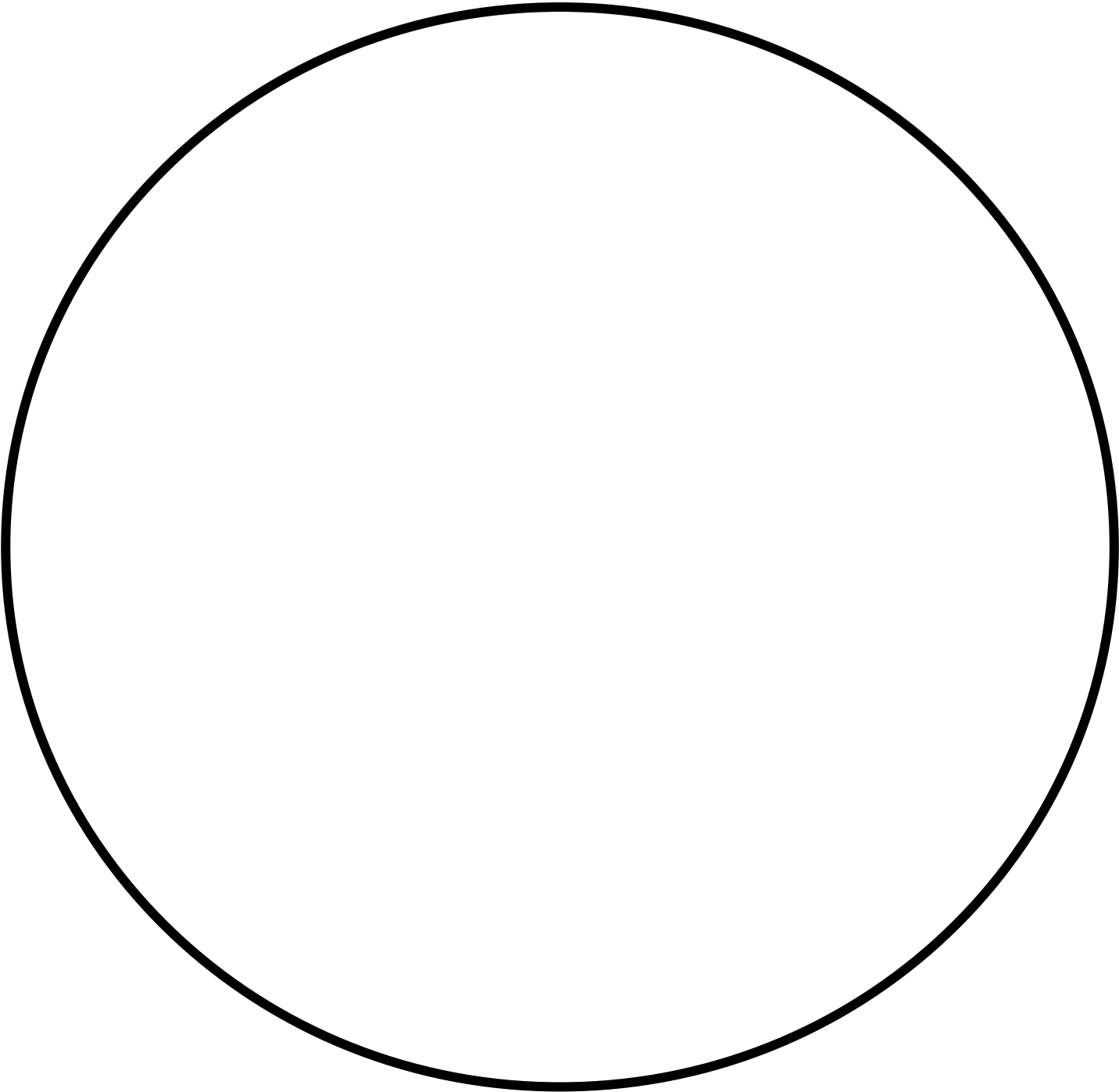

Actions à réaliser :

Papiers à utiliser :

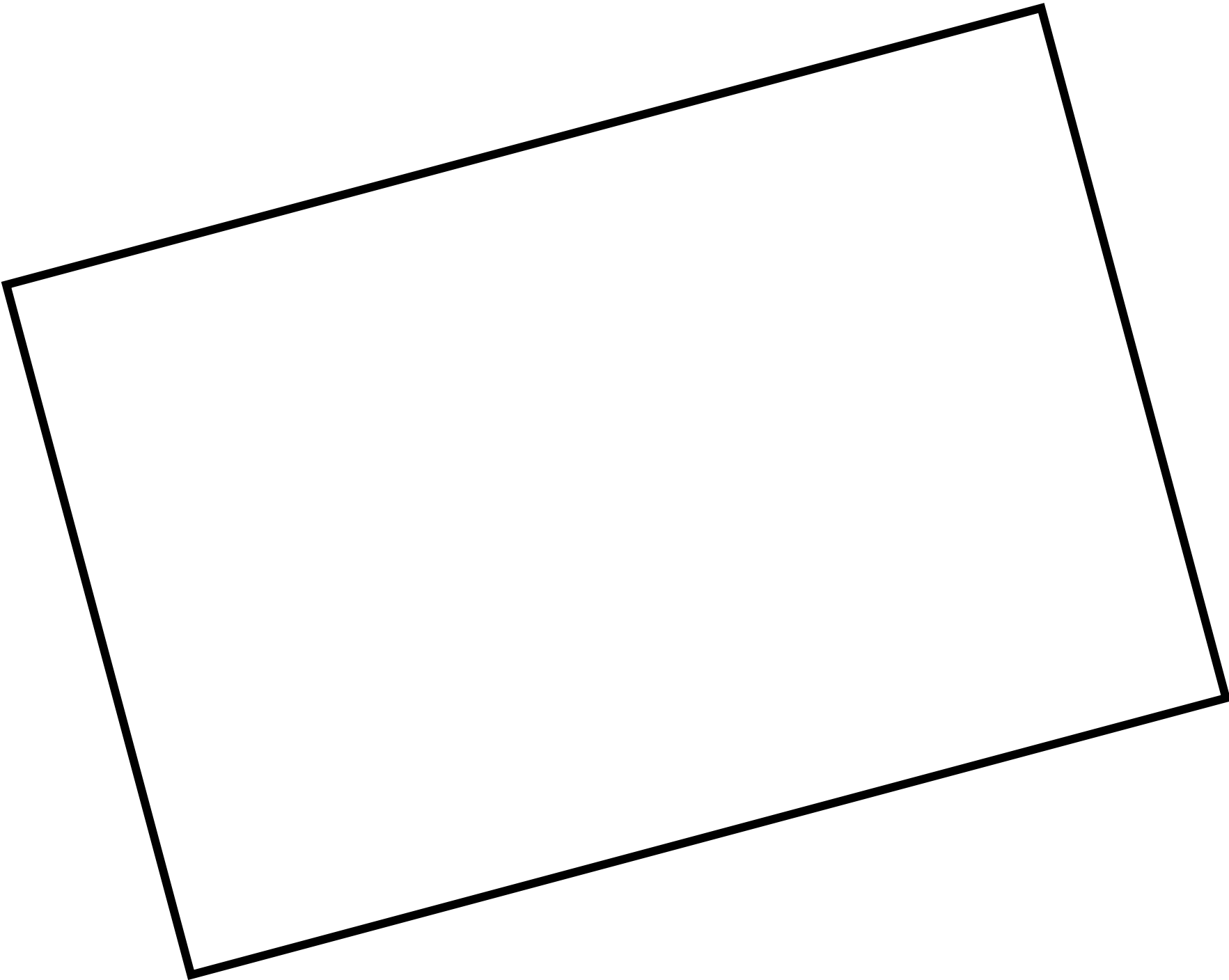
Actions à réaliser :

Papiers à utiliser :

Actions à réaliser :

Papiers à utiliser :

Actions à réaliser :

Papiers à utiliser :

