La représentation plastique et les dispositifs de présentation : la représentation doit-elle toujours être exacte copie du réel pour être ressemblante ? Quels sont les apports de l'écart dans une représentation ?

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'oeuvre :les gestes et les outils sont-ils des paramètres plastiques à moduler pour accentuer la ressemblance ?

Cycle 3, classe de 6ème

Objectifs :

- Amener l'élève à observer le réel, et plus particulièrement des éléments de la nature (l'univers floral pour cette séquence).
- Inciter à la recherche iconique dans une visée de documentation et d'observation.
- Développer et encourager le plaisir de la représentation, chez l'élève de 6ème, au moyen d'un référent au graphisme simple et connu de tous.
- Questionner l'écart avec le référent initial, ses apports et son potentiel du point de vue sensoriel, symbolique, narratif.
- Amener l'élève à envisager la réception de son travail par un spectateur : quel message ? quel univers ? comment interpeller le regard d'autrui sur son travail ?
- Amener l'élève à pratiquer sur un format supérieur au format A4 classique, et expérimenter le support sur toile.
- Amener l'élève à prendre du recul sur le processus de créations et à observer en détail les opérations plastiques qu'il effectue : comprendre la relation entre le geste, l'outil, et l'effet plastique produit.
- Amener l'élève à ré-évaluer son geste plastique quand l'effet attendu ne correspond pas à l'effet obtenu.
- Savoir tirer parti du hasard, du geste non-maîtrisé et de l'imprévu.
- Choisir un temps du processus de création et prendre le temps nécessaire d'en garder une trace avec l'outil numérique.
- Savoir commenter une opération plastique, expliciter ses choix, décrire son geste, l'outil utilisé, l'effet souhaité et l'effet obtenu. Si besoin, ré-évaluer son geste, la manipulation de l'outil, le choix de l'outil afin de parvenir à l'effet souhaité.
- **Pré-requis :** les élèves ont déjà pratiquer la technique de la peinture, savent faire des recherches chromatiques sur palette, fabriquer les couleurs secondaires et tertiaires. De même ils savent éclaircir ou rabattre une couleur. Différents outils permettant d'appliquer la peinture sur un support, afin de créer des effets de matière ont été expérimentés en amont de cette séquence.

Compétences plasticiennes:

Expérimenter, produire, créer

- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, peinture, collage)
- Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes.

Mettre en œuvre un projet artistique

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

Compétences numériques :

- **Informations et données** : **Gérer des données** Sauvegarder des fichiers dans l'ordinateur utilisé, et dans un espace de stockage partagé et sécurisé, afin de pouvoir les réutiliser
- **Communication et collaboration**: **Collaborer** collaborer et utiliser un dispositif d'écriture collaborative e adapté à un projet afin de partager des idées et de coproduire des contenus.

Remarque de l'enseignante : La fleur est un sujet de prédilection : il ne nécessite pas de compétences graphiques trop élaborées et tous les élèves de 6ème peuvent la représenter sans difficultés. De plus, cet élément est plastiquement intéressant car on peut l'aborder en exploitant la couleur, la matière, la lumière, l'espace, avec le geste, différents supports et outils. Toutes les notions plastiques peuvent être travaillées à partir de ce référent floral.

Floralies :
Flore en français (ou Flora en latin) est une des divinités agraires d'Italie, c'est l'une des plus antiques et des plus puissantes déesses célébrée à Rome. Les Romains lui dédiaient cinq jours de fêtes : les Floralies. Les Grecs et les Romains ont porté un regard particulier au monde végétal car ils savaient qu'il avait une importance médicale. L'univers des plantes a fasciné l'homme, et les artistes, depuis des temps très anciens. C'est encore le cas de nos jours…

Incitation : « Tes fleurs attirent tous les regards »

Techniques et outils laissés au libre choix de l'élève.

Demande : Réalise une composition florale. Tu travailleras à la peinture. Mais tu peux utiliser d'autres techniques de ton choix (collages de matériaux, encres…) en supplément.
Contrainte :
1- ré-investis certaines techniques expérimentées en cours d'Arts Plastiques depuis le mois de septembre.
2- Utilise au maximum le format / la surface de la toile.

Questionnements initiaux durant la 1ère séance :

- Comment une œuvre peut-elle attirer le regard ?
- Quels sont les éléments constitutifs d'une fleur ? Peux-tu citer des noms de fleurs ?
- Quels choix plastiques pourrais-tu effectuer, pour que tes fleurs attirent tous les regards ? (couleurs, matière / texture, échelle, détails)
- Qu'est-ce qui peut te permettre de les rendre très réalistes ? Les plus « belles » ? Les plus attirantes visuellement?

Matériaux/ médiums / supports /outils:

- Une toile par élève de format 30/40 cm
- Pinceaux / brosses / couteaux à peindre / brosses à dents / éponges
- Gouache et acryliques de la salle de classe
- Encres en spray
- Matériaux divers et variés au choix de l'élève : fil de laine, perles, paillettes, sequins, tissus
- Divers papiers : kraft, journal, papier de soie
- Ciseaux, colle vinylique

Opérations plastiques :

- Composer / mettre en scène
- La prise en compte du champ du support et du hors-champ
- Cerner
- Travail du relief, de la texture (empâter / gratter)

- Représenter / détailler
- Peindre / le travail de la touche
- Eclabousser / faire couler
- Projeter (technique du crachis)
- Eclaircir / rabattre la couleur
- Travail du modelé / dégradé par mélange
- Coudre / coller / superposer
- effacer
- tamponner / empreinter

Ancrage Culturel :

Le mythe de Zeuxis (en anecdote)

L'anecdote est rapportée par Pline (Histoire naturelle) : Zeuxis ayant représenté des raisins de façon si convaincante que les oiseaux venaient les picorer, mit au défi Parrhasios de faire mieux. Ce dernier fit apporter un tableau représentant un rideau peint. Zeuxis demanda qu'on tire le rideau pour voir le tableau et dut s'avouer vaincu, car Parrhasios avait trompé un artiste, et non des oiseaux. Le rideau était peint sur la toile.

- Diurnal dominicain, XVe s.
- **Jan Frans van Dael**, Bouquet de fleurs dans un verre,1825,huile sur panneau, peintre flamand, fin XVIIIème début XIXème, spécialisé dans les natures mortes de fleurs et de fruits.
  La peinture de fleurs devient un genre à part entière et les peintres flamands réalisent des compositions savantes de bouquets délicatement représentés. En général, ces compositions révèlent l'éphémèrité de la vie et sont proches des vanités. Le bouquet représente le caractère transitoire de l'existence, c'est un avertissement pour l'homme fonctionnant comme un « mémento mori ».
- **William MORRIS,** XIXème siècle, dessine pour des tapisseries des motifs de fleurs qui vont renouveler l'univers des arts appliqués. C'est l'initiateur du mouvement Arts & Crafts (arts décoratifs et artisanat d'art) en Grande-Bretagne,
- **DON ROBERT**, Mille fleurs sauvages, 1961, tapisserie. A l'Abbaye d'En Calcat où il entre en septembre 1930, il étudie la philosophie et la théologie et est ordonné prêtre en 1937. À cette époque, il se remet à dessiner et à peindre. Etudes à Paris, à l'école des Arts Décoratifs.
- **Vincent VAN GOGH**, Les tournesols, 1889, la touche de peinture suit le mouvement des pétales de la fleur. Les couleurs sont vives et ardentes, peinture en pâte et en épaisseurs.
  + la fleur représentée à différents « stades de vie ».
- **Henri ROUSSEAU**, Le rêve, détail, 1910. peintre naïf, représente des jungles de manière stylisée avec une flore luxuriante.
  « Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je pénètre dans ces serres et que je vois ces plantes étranges des pays exotiques, il me semble que j'entre dans un rêve ».
- **Georgia O'KEEFFE,** Jimson weed / White flower no. 1, 1932, huile sur toile, 121 / 101 cm, est spécialisée dans la représentation de fleurs monumentales qui envahissent la surface de la toile. Sa peinture est basée sur une observation

minutieuse de la nature et sur sa volonté de peindre ce qu'elle ressent. Ses gros plans de fleurs, qui caractérisent une bonne partie de sa production, révèlent son sens aigu de l'observation.

- **Takashi MURAKAMI,** An hommage to monopink 1960, 2011, représente des fleurs avec des couleurs en aplat et des cernes noirs, technique typique de la bande-dessinée et du dessin populaire manga, des fleurs qui deviennent comme des émoticônes sorties d'un message. Elles envahissent et saturent la toile.
- **Ysabel LE MAY,** Métamorphose, 2011, Wish, 2018, image numérique (photocollage infographique). Ses œuvres ressemblent à des peintures à haut réalisme, mais elles sont un processus qu'elle appelle la « photo fusion », un long processus dans lequel elle prend des centaines de photographies et les assemble une à la fois dans sa composition. Chaque pièce prend de 4 à 8 semaines de réalisation. Elle y construit des tableaux baroques reflétant la majesté de la nature.

Composition : Organisation, manière de placer des éléments plastiques (lignes, couleurs, formes, matières) dans une image, sur une surface délimitée. Elle est importante pour la signification de l'ensemble de l'image. Elle tient compte du format, des limites dans lequel elle s'inscrit. Elle peut être organisée à partir d'un élément dominant (généralement centré) ou comporter un ou plusieurs foyers visuels.
Figuration : Se dit d'un art qui représente le réel et le monde sensible de la réalité extérieure, par opposition à l'art abstrait ou non-figuratif.

Verbalisation :

- Quelle surface occupent tes fleurs sur la toile ?
- Quels choix as-tu opéré quand tu as composé cet ensemble ?
- Par quels moyens plastiques tes fleurs attirent-elles le regard ?
- Sont-elles réalistes ? Ou relèvent-elles de la fiction ?
- Si elles sont fictives qu'est-ce qui permet de les associer au domaine floral ?

Déroulé de la séquence FLORALIES :

- **Séance 1 :** lancement de l'incitation, verbalisation avec la classe, fiche séance élève avec questionnements initiaux et 1ères recherches graphiques.
- **Séance 2 *** : en début de séance **lancement d'une capsule-vidéo scénarisée au moyen d'un avatar Défi Sherlock Arty** : le personnage invite les élèves à observer leurs gestes plastiques au fil de leur création et à en sélectionner un en particulier. Cette opération plastique sera photographiée, par l'élève, sur le temps de classe. Puis début de la réalisation sur toile : composition et représentation des éléments sur la toile + verbalisation, observation des choix opérés (composition, cadrage, détails). Les + rapides commencent la peinture et / ou autres techniques.
- **Séance 3*, 4 *** et **5*** : Poursuite des productions, verbalisation en milieu de séance à partir de trois réalisations d'élèves sélectionnées par l'enseignant.
- **Séance 6** : **Culture Artistique L'univers floral dans l'art,** fiche distribuée aux élèves, observation et verbalisation autour d'un regroupement de 3 œuvres.

*** Sur les séances 2,3,4,5** mise à disposition sur le bureau de l'enseignant d'une micro-caméra, pour répondre au défi de Sherlock Arty, afin de photographier un geste précis, choisi par l'élève qui sera ensuite déposé sur la galerie Netboard. Ce geste

photographié sera ensuite commenté et explicité à l’écrit par l’élève, en accédant à la galerie Netboard.