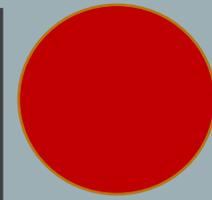
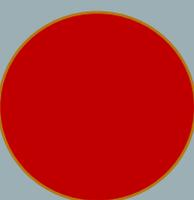
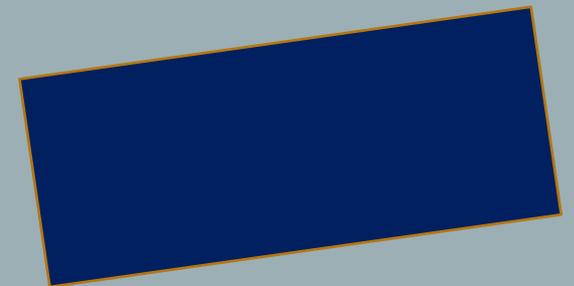
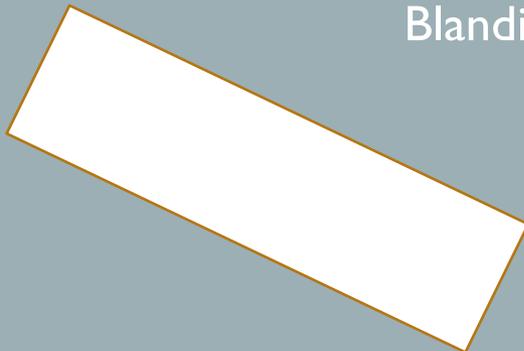

FORMES ET GRANDEURS PAR LES ARTS VISUELS

Animation pédagogique cycle I 2018-2019

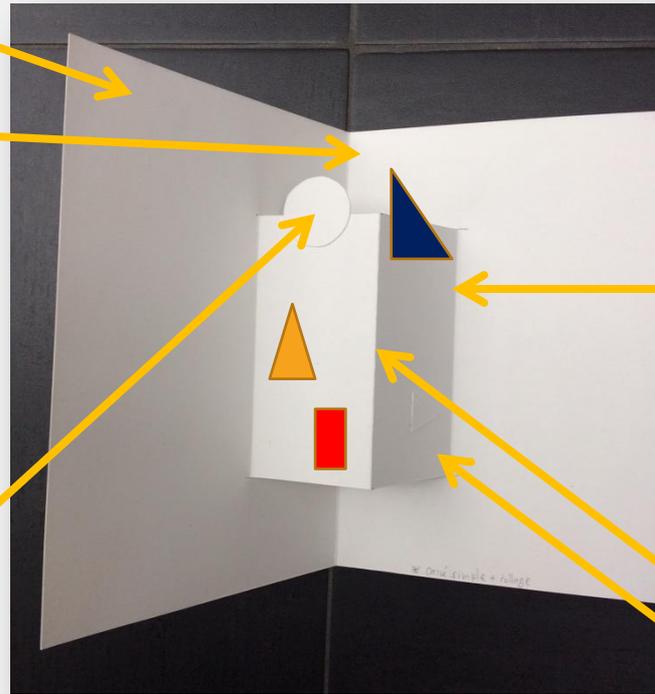
Blandine Bienfait CPAP

FABRICATION D'UNE CARTE POP-UP SIMPLE AVEC DES FORMES GÉOMÉTRIQUES

1 Feuille de papier épais pliée en deux

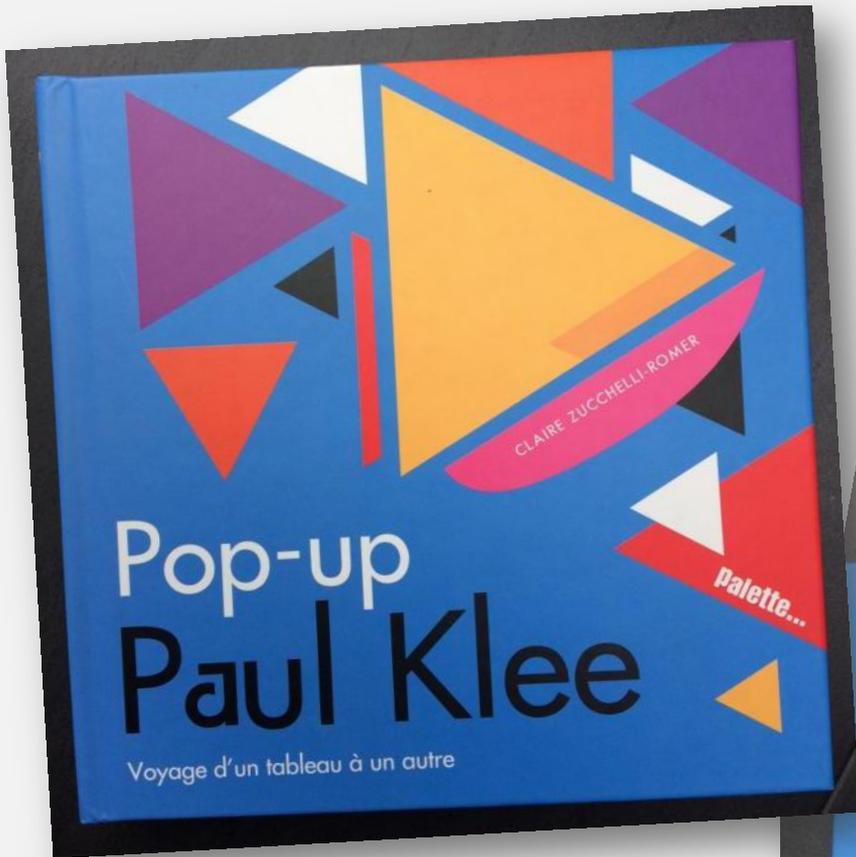
Pli creux

2 Dessin d'une forme carrée centrée sur la feuille et dont les côtés haut et bas sont ensuite coupés au cutter ou avec des ciseaux.

- 3 Marquage des plis :**
- pli montagne
 - pli vallée

4 Collage d'éléments géométriques

PETITE HISTOIRE DU LIVRE ANIMÉ

Cf. document annexe

- ❖ **Origines** : 16ème siècle, Cosmographie avec disques mobiles - Mouvement des astres
Corps humain - Planches superposées
- ❖ **Développement** : 18ème siècle Angleterre - [Arquelinade de Robert Sayer](#)
19ème siècle Multiplication des procédés : volets, disques, tirettes, livres en relief

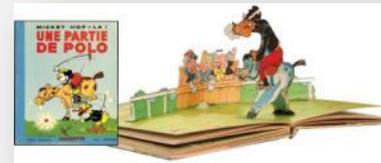
- ❖ **20ème siècle** : contes traditionnels

Disney (Mickey « Hop-là » 1935)

années 60/70-Amérique >Pop-up

« La maison hantée » de Jan Pienkowski 1979

- ❖ **20/21ème siècle** : renouveau des livres animés et des Pop-up

Travail préalable possible (GS)

- **Observation d'un ou plusieurs mécanismes -groupes de 4 élèves**

- Donner à chaque élève du groupe une page animée réalisée à l'avance (Effectuer les assemblages à l'aide de patafix ainsi le montage et le démontage sont possibles et permettent de comprendre le mécanisme).
- Laisser les élèves agir librement. Favoriser les entraides manuelles et les échanges verbaux.
- Après cette phase de manipulation, faire rechercher et réunir le matériel nécessaire à la construction d'une telle page.
- Rassembler les élèves au coin regroupement.

- **Etapes de construction- conserver les mêmes groupes avec les mêmes pages**

- Avec le matériel précédemment réuni, réaliser une copie du montage à disposition. Laisser les élèves agir, faire verbaliser les différentes actions effectuées au fur et à mesure. Favoriser les échanges.
- Bilan collectif : vérifier que chaque réalisation fonctionne. Récapituler l'ordre des étapes.

- **Fiche technique**

- Distribuer à chaque enfant une feuille (format A5) et donner la consigne suivante : «*Vous allez dessiner une des étapes de la fabrication de votre page animée, comme si vous vouliez l'expliquer à quelqu'un ?* »
- Faire réaliser un tri des dessins représentant les mêmes étapes et les afficher ensemble.
- Analyser collectivement chaque représentation. Rechercher un codage des outils, des actions.
- A l'aide de ces nouveaux codes, réaliser une version définitive des fiches.

- **Fabriquer des livres à partir d'un thème : compositions plastiques à partir de formes géométriques, animaux, fruits, contes, ...**

- <http://ideesnanoug.canalblog.com/archives/2012/01/24/23323203.html>

MACHINE À DÉCOUPER / PRESSE DE COUPE

<http://www.odmp-wilalex.fr/>

Autres références ...

A LA CROISÉE DE DEUX DOMAINES
BULLETIN OFFICIEL SPÉCIAL N°2
DU 26 MARS 2015

- D4 Construire les premiers outils pour structurer sa pensée :

Explorer des formes, des grandeurs,
des suites organisées

- D3 Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

Les productions plastiques et visuelles

Formes, grandeurs, suites organisées

- Reconnaître, distinguer, classer
- Nommer, décrire avec un vocabulaire précis
- Reproduire, dessiner
- Agencer, assembler, organiser des suites

Dessiner

S'exercer au graphisme décoratif
Réaliser des compositions planes et en volume

Observer, comprendre et transformer des images

- Observer, discriminer, rencontrer
- Décrire avec un vocabulaire adapté
- Reproduire avec des outils variés
- Assembler, organiser

Perception
reconnaissance

Reproduction

Formes

Langage

Composition

PRODUCTIONS PLASTIQUES ET VISUELLES OBJECTIFS À VISÉE ARTISTIQUE

- Développer du goût pour les pratiques artistiques
- Découvrir différentes formes d'expression artistique
- Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix

MUTUALISATION DES PRATIQUES AUTOUR DES FORMES PLANES

5/6 groupes de 5

- Echanges au sein des groupes « **Les pratiques pédagogiques en lien avec les formes (géométriques)** » - Traces écrites sur feuilles A3 (10')

Album(s), jeu(x), œuvre(s) d'art, pratique(s) plastique(s)

- Mutualisation en grand groupe (20')

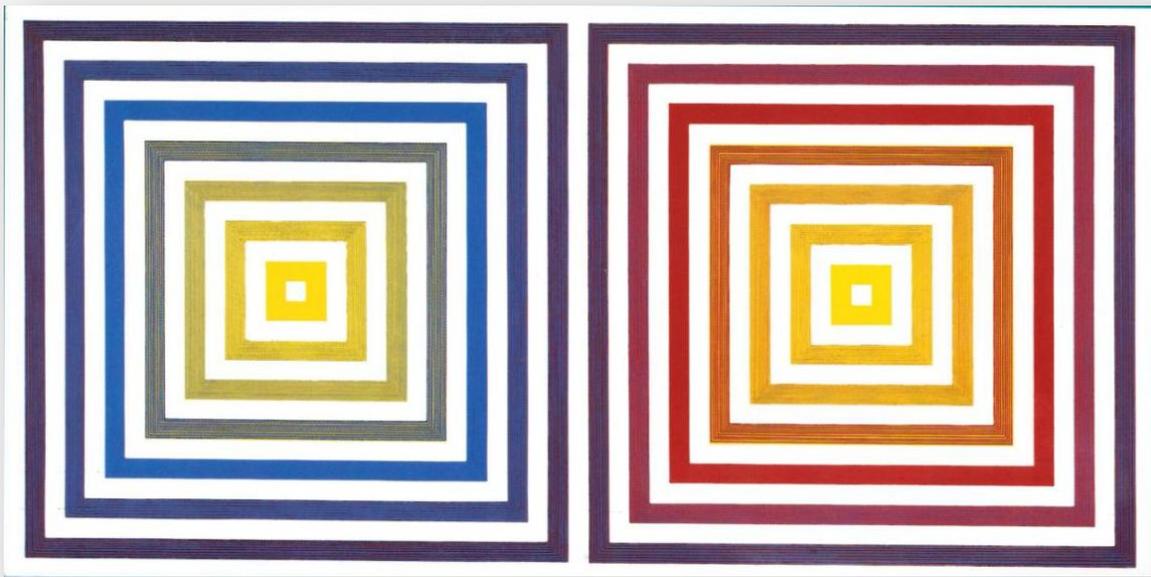
PERCEPTION RECONNAISSANCE

I-Dans l'environnement

II- Dans les albums de littérature jeunesse

III-Dans les œuvres d'art :
les formes sont le sujet de l'œuvre ou
les formes sont au service de la représentation de « quelque chose » Cf. Diapositive suivante

Dans les images en général.

François Morellet, **Du jaune au violet**,
1956

Pierre Bonnard, **La nappe aux carreaux rouges**
ou **Le déjeuner au chien**, 1910

I - L'ENVIRONNEMENT

Comment y prélever des formes ?

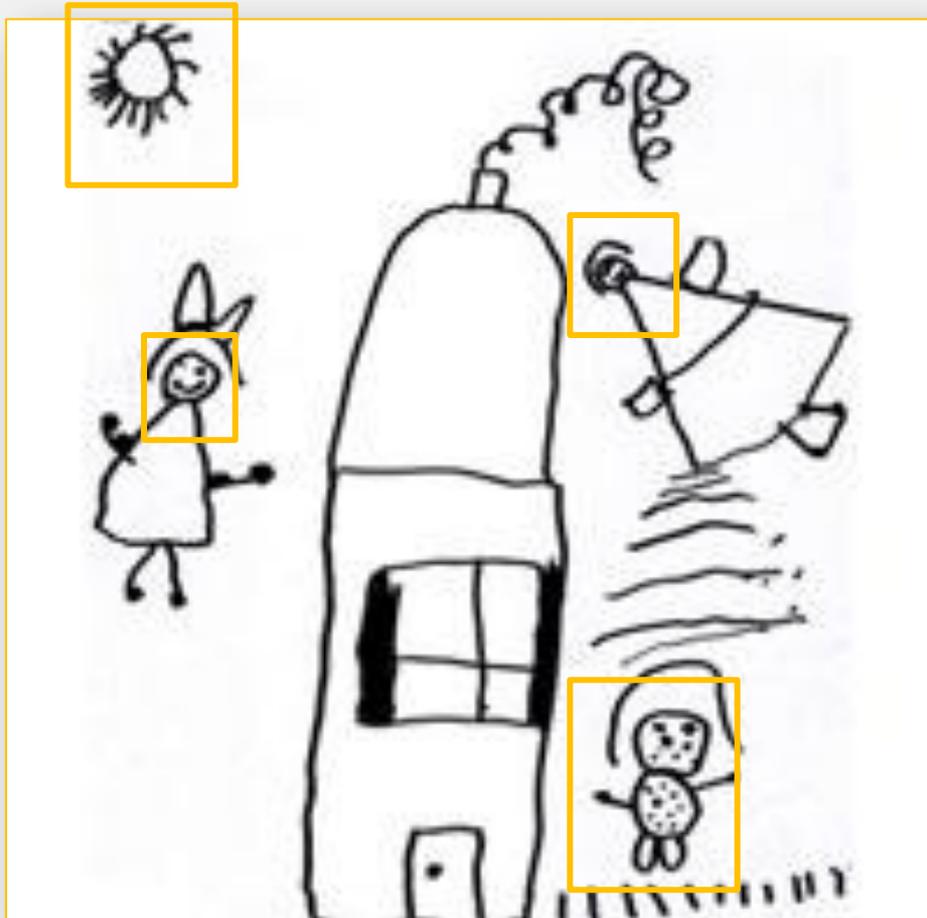
Echange de pratiques en grand groupe.

CRÉATION D'UN RÉPERTOIRE DE FORMES À PARTIR DE L'OBSERVATION
DE SON ENVIRONNEMENT
(LOCAUX INTÉRIEURS / EXTÉRIEURS, OBJETS, PRODUCTIONS DES
ÉLÈVES, JEUX, ÉLÉMENTS NATURELS, ETC.)

Utiliser des fenêtres de visée pour isoler la forme, utiliser des images « modèle » pour identifier la forme avec les plus jeunes.

- Photographie
- Empreinte
- Frottage
- Dessin
- Utilisation du papier calque
- Etc...

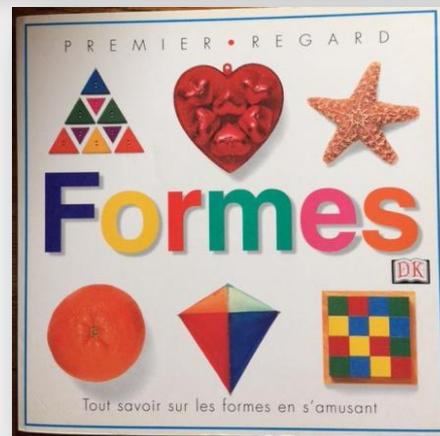
Identifier et isoler des formes dans les tracés, les dessins spontanés des élèves, ici le cercle.

PRÉSENTATION DU RÉPERTOIRE DE FORMES

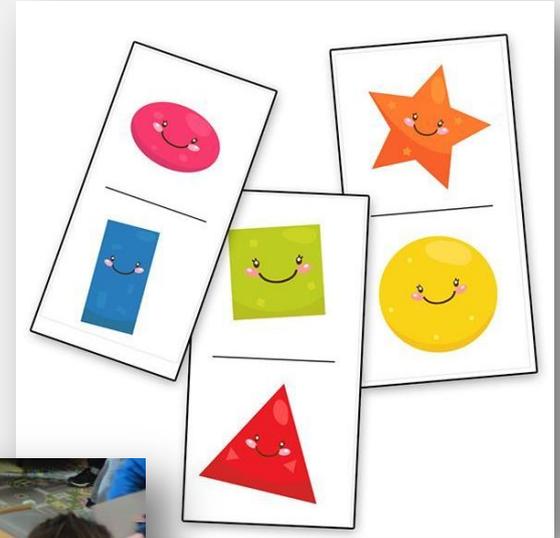
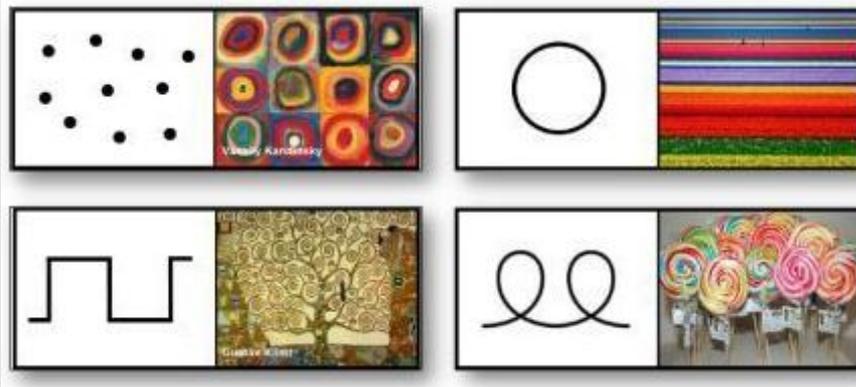
- Affiches

- Classeurs
- Albums du type

CRÉATION DE JEUX TELS QUE LOTOS, DOMINOS, JEUX DE CARTES POUR ACTIVITÉS DE TRI, DE RECHERCHE

II-LES ALBUMS, LISTE NON EXHAUSTIVE

Observation et présentation « critique » d'albums

Distribution d' un album par binôme / trinôme .Titre /auteur/illustrateur/
niveau d'âge/ résumé /exploitation possible (5'+30')

Formes

Philip Yenawine

The Museum of Modern Art, New-York / Albin Michel Jeunesse

Melissa Pigot

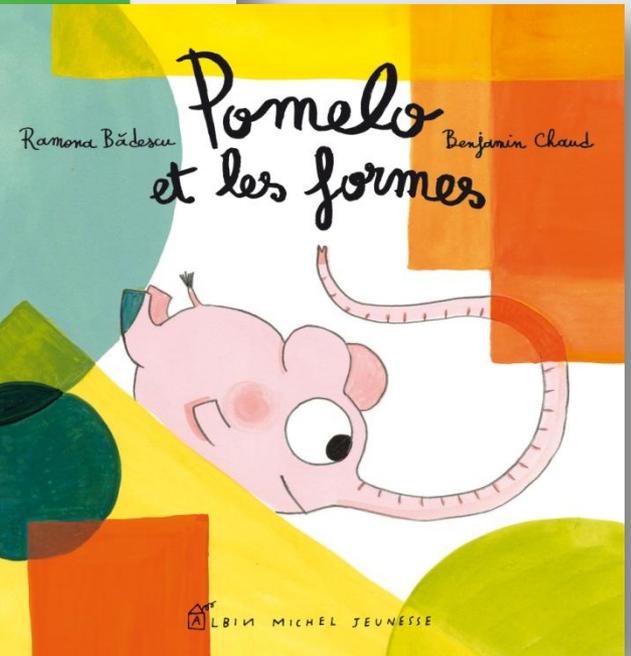

&

leurs enfants

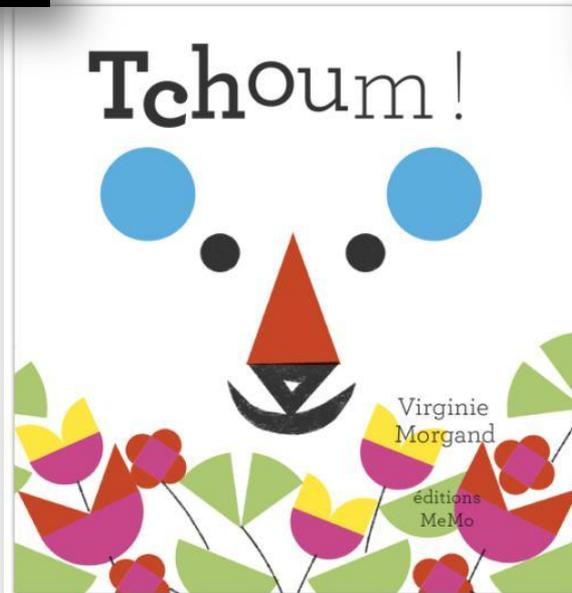
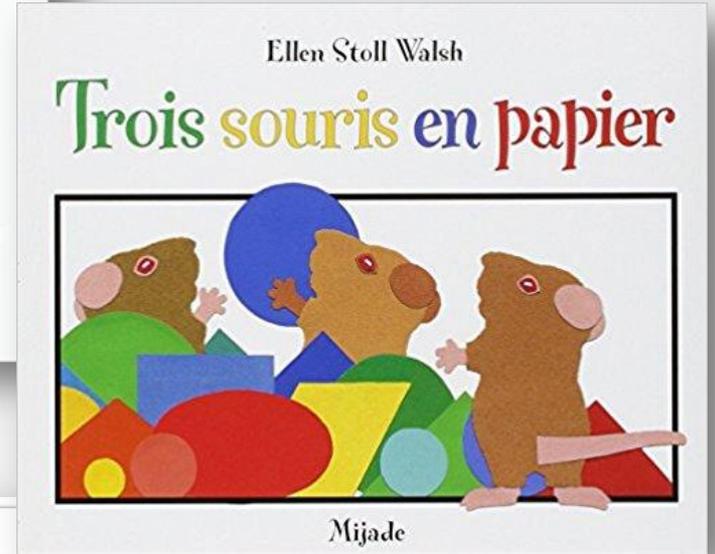
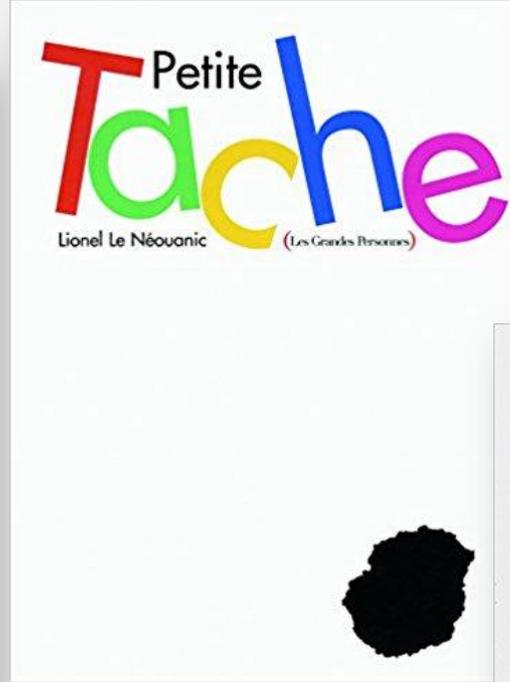
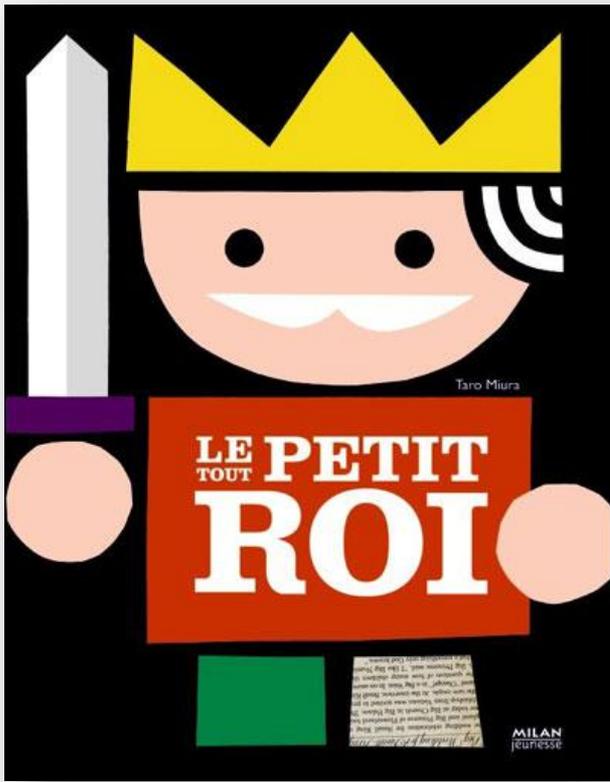

Éditions **Delizoo**

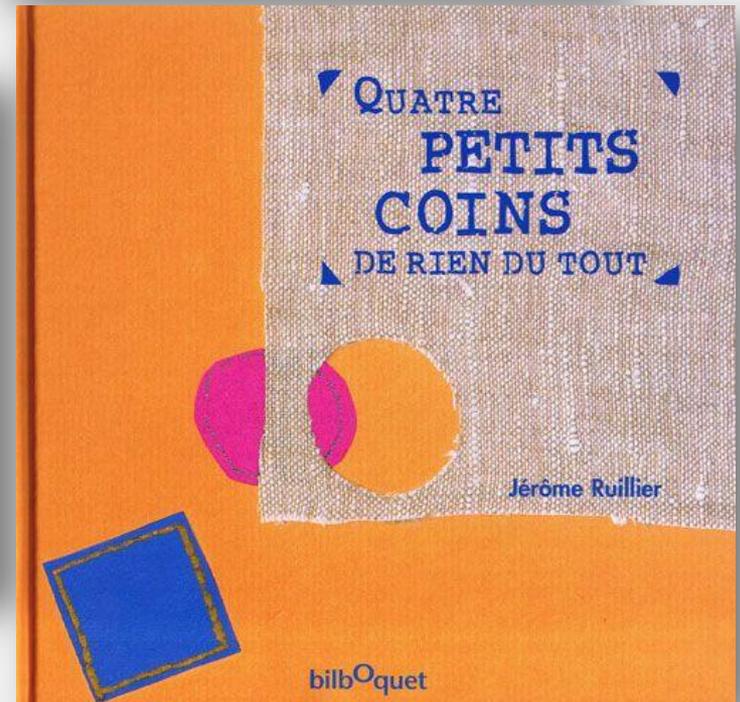

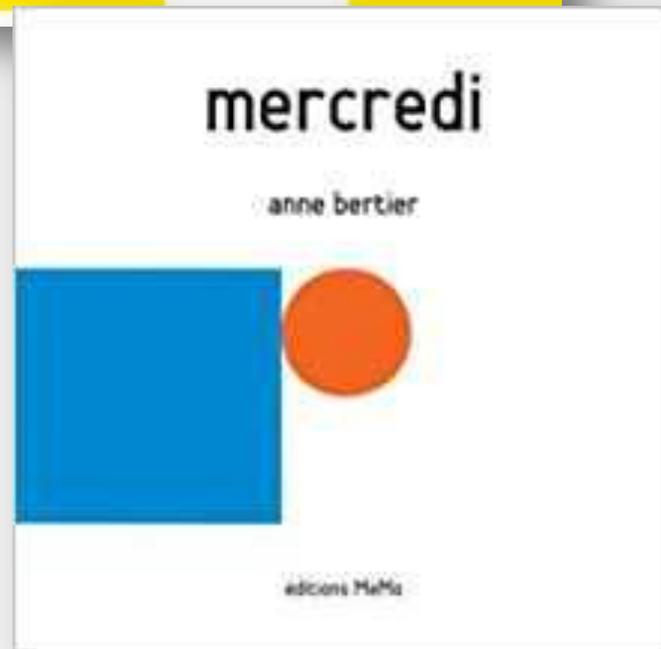
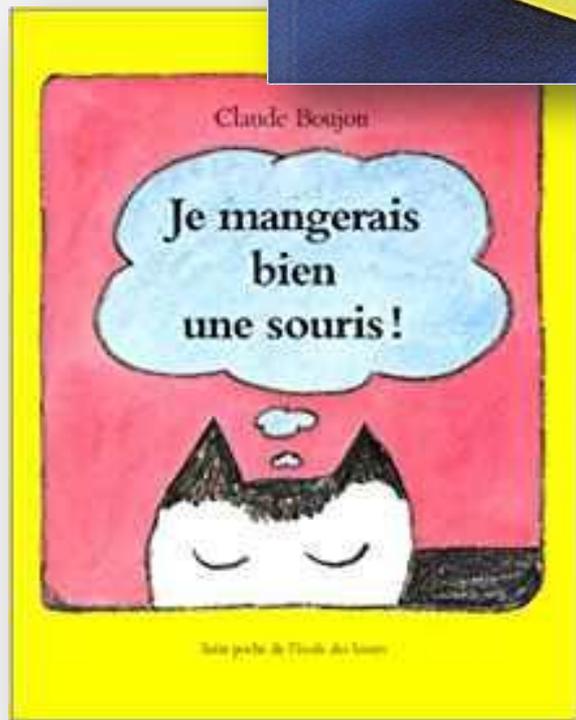
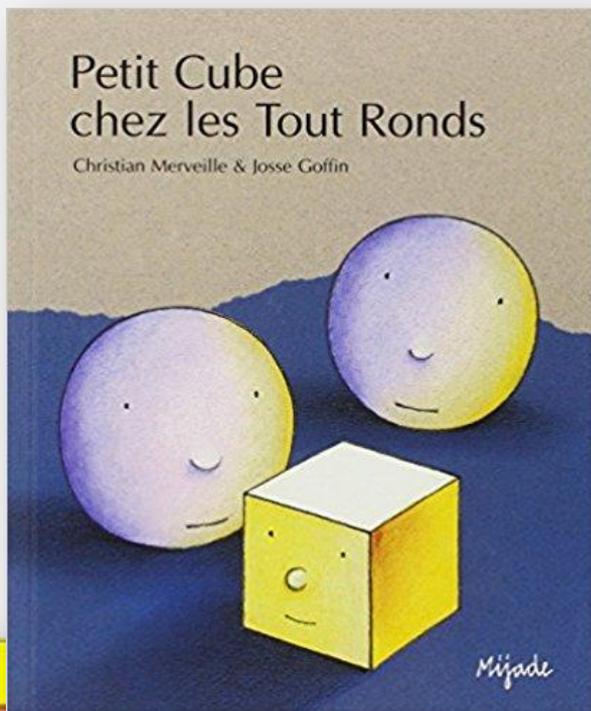

[Téléchargez ici les formes de l'album « Et si les formes... »](#)

l'école des loisirs Collection Pastel

LES FORMES

Xavier Deneux

MILAN

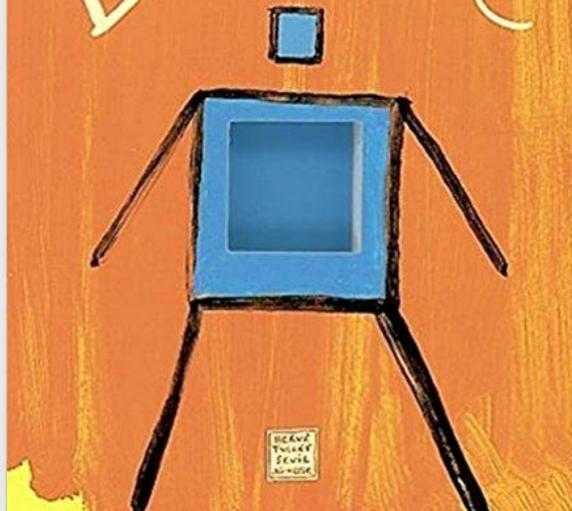
LES ANIMAUX DE MANAMI

Manami Fuchida

Didier Jeunesse

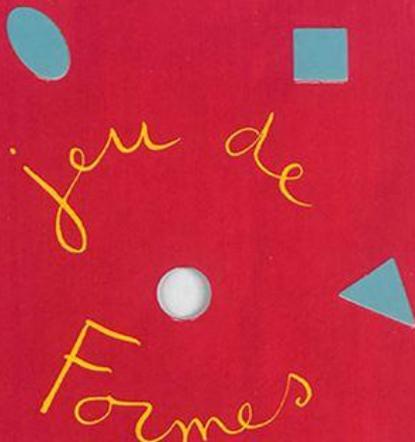

Bonhomme CARRÉ

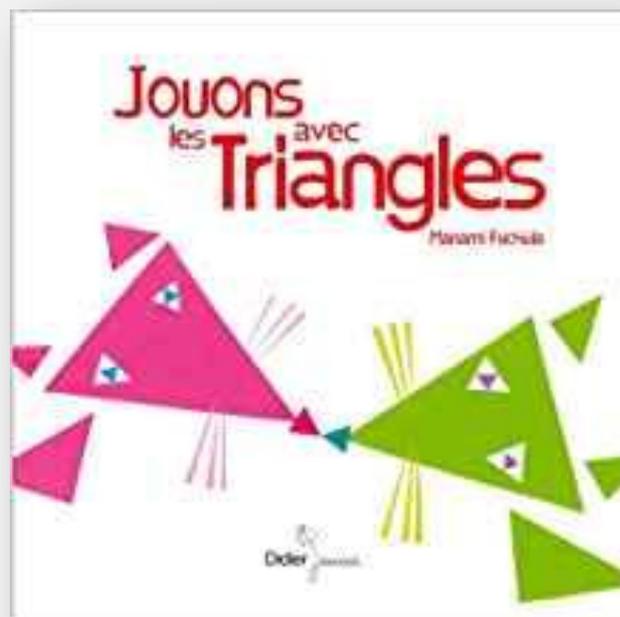
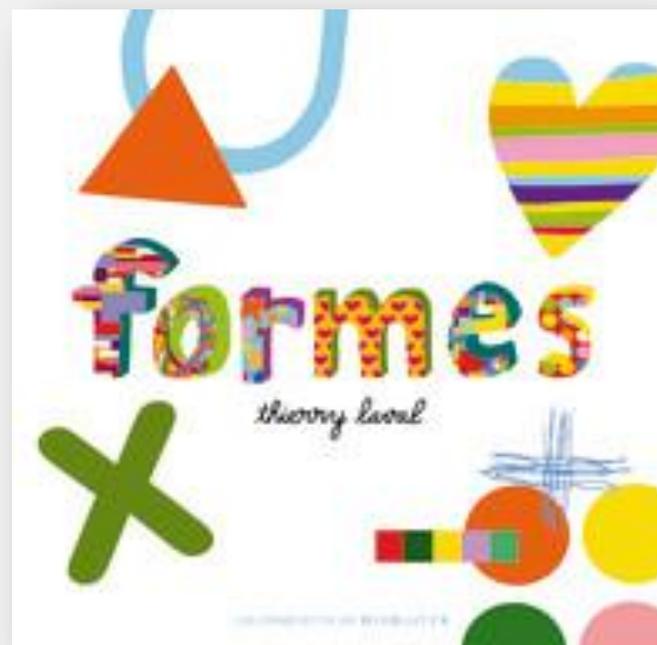
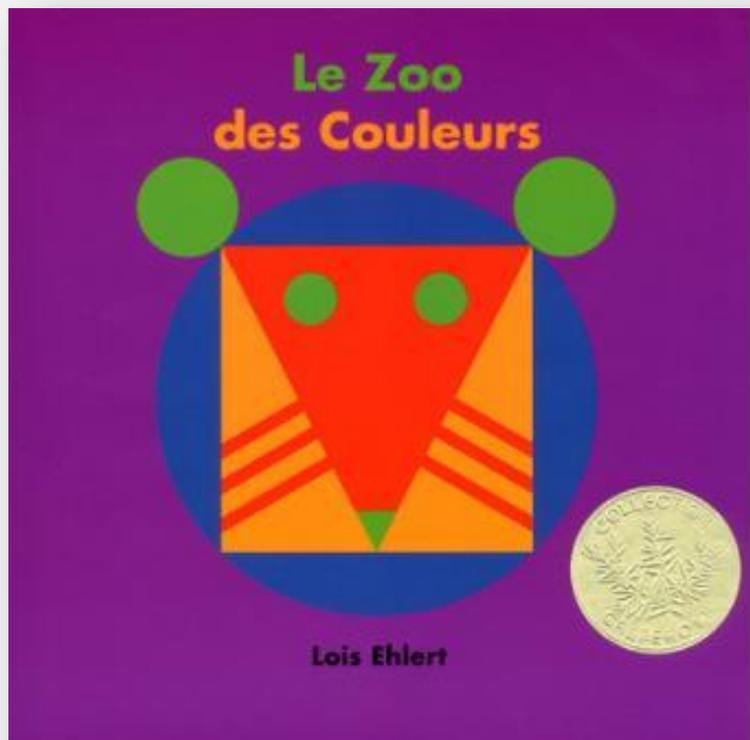

Didier
Jeunesse
Illustrations

HERVÉ TULLET

PHAIDON

LES IMAGERIES DE WARJA LAVATER GALERIE MAEGHT EDITIONS

« Chaque conte se présente comme une page de plus de 4 mètres pliée en accordéon pour devenir un livre-objet.

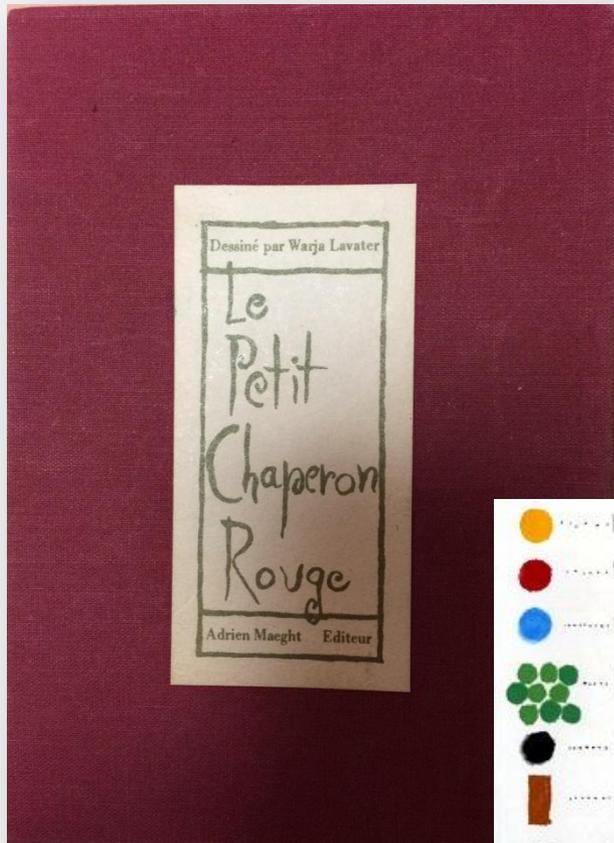
Les personnages, les éléments de décor et les lieux sont représentés et symbolisés par des points de couleurs ou des formes géométriques selon un code annoncé en préambule. »

Blanche Neige,

Le petit chaperon rouge,

La belle au bois dormant

Le petit poucet...

- la mère
- Le Petit Chaperon Rouge
- la grand-mère
- la forêt
- le loup
- la maison
- le chasseur
- le lit

Exemple de démarche envisageable

- Sensibiliser les élèves au conte choisi : lire, raconter une ou plusieurs versions...
- Présenter par exemple le conte « Le petit chaperon rouge » de Warja Lavater.
- En salle de motricité, sans montrer la couverture, commencer à déplier la bande. Les enfants s'expriment.
- Afficher la légende et la découvrir partiellement. Les enfants (re)connaissent-ils le conte ?
- « Lire » la bande double page par double page puis déplier complètement.
- Un ou plusieurs élèves racontent en se déplaçant.
- Jouer certains passages.
- Présenter un autre album en lien avec un conte.
- Comprendre et encoder cette nouvelle histoire.

III - ŒUVRES D'ART
LISTE NON EXHAUSTIVE D'ARTISTES

Joseph Albers
Alexander Calder
Sonia Delaunay
Robert Delaunay
Vassily Kandinski
Hilma af Klint
Ellsworth Kelly
Paul Klee
Yayoi Kusama
Kasimir Malevitch
Vera Molnar
Piet Mondrian
François Morellet
Olivier Mosset
Toroni Niele
Kenneth Noland
Alexander Rodtchenko

Nicolas de Staël
Kumi Sugai
Sophie Taeuber Arp
Theo Van Doesburg
Victor Vasarely
Etc.

Beatriz Milhazes

Beatriz Milhazes (1960-)

<https://www.beauxarts.com/grand-format/beatriz-milhazes-lextravagance-faite-reine/>

Flip Flop 2010, 28,19x28,19 cm
Screen print

Dancing 2007

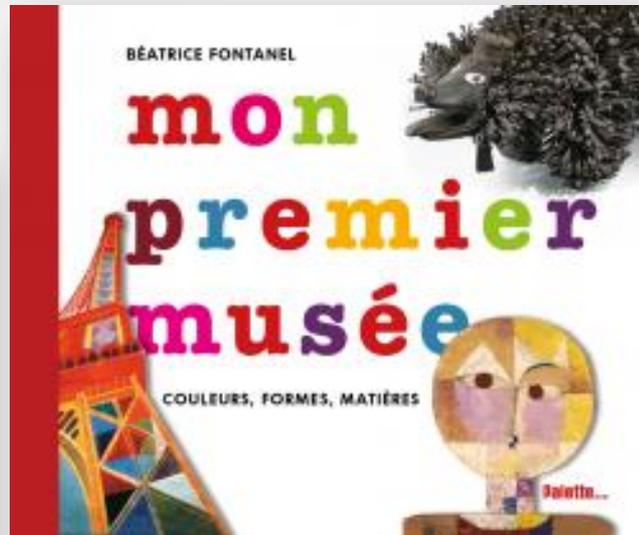
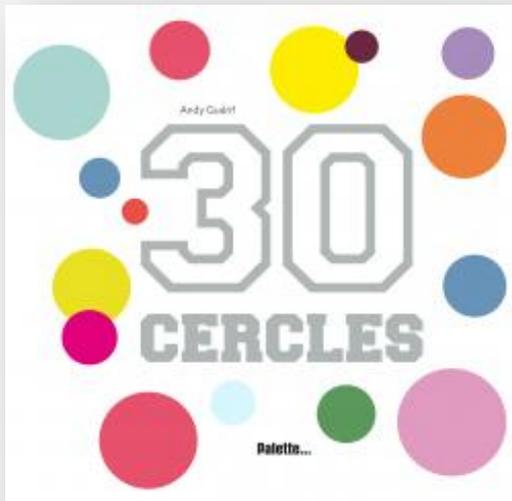
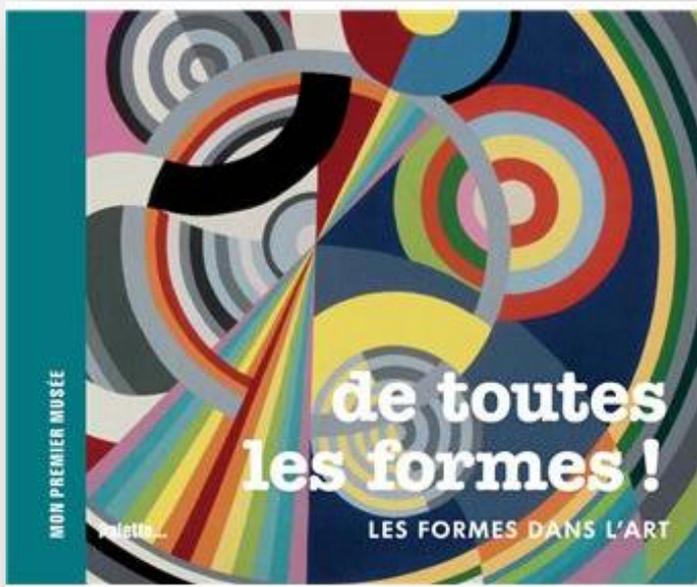
Métro de Londres

Gamboa 2010

Installation "Samambaia" réalisée en 2009 pour la façade de la Fondation Cartier (formes découpées en vinyle adhésif transparent)

FOCUS SUR UN ARTISTE

Auguste HERBIN (1882-1960)

[Hommage à Auguste Herbin aux beaux arts de Nîmes](#)

Quelques éléments biographiques ...

Auguste Herbin est issu d'une famille d'ouvriers tisseurs du Nord de la France.

A partir de 1900, il étudie à l'académie des beaux-arts de Lille puis s'installe à Paris où il rejoint d'abord les impressionnistes. Il se rapproche ensuite du cubisme, rencontre Braque et Picasso qui sont ses voisins d'atelier au bateau-lavoir.

Pendant la première guerre mondiale, il participe à des travaux de camouflage dans une usine d'aviation.

A partir de 1917, il produit ses premières toiles abstraites qui évolueront vers le constructivisme à l'exception d'un bref retour à la peinture figurative en 1922.

A partir de 1931, il crée une association d'artistes « abstraction-crétation », notamment avec Jean Hélion.

A. Herbin est à la recherche d'un langage universel, il est pacifiste et internationaliste. A la fin de la guerre, il met au point son « alphabet plastique ». Chaque lettre correspond à une couleur, à des formes géométriques, et à une sonorité (exemple : le « i » est associé à un cercle et un triangle, à la couleur orange, et à la note ré). Herbin produit des peintures à partir d'un mot qui donne son titre au tableau, selon les correspondances de son alphabet. D'autres peintres reprendront l'idée, notamment Vasarely qui publiera son propre alphabet plastique.

En 1949, il publie son livre « L'art non figuratif, non objectif » où il expose son alphabet, livre qui devient une référence de l'époque sur l'art abstrait.

En 1953, il réapprend à peindre de la main gauche suite à une hémiplegie.

Il meurt subitement le 31 janvier 1960. Suite à sa disparition, une toile reste inachevée et a pour titre le mot « Fin ».

Dans les années 2000, l'édition d'une série de tapis d'après Herbin a contribué à sa redécouverte (tapis exposés en France, à New-York, Londres et Moscou).

En 2017, la galerie Le Minotaure à Paris a présenté 40 pièces d'Auguste Herbin (tableaux, gouaches, dessins).

A. Herbin est un des précurseurs français de l'abstraction géométrique, certaines de ses œuvres sont exposées au musée Matisse du Cateau-Cambrésis.

Jeudi, 1950

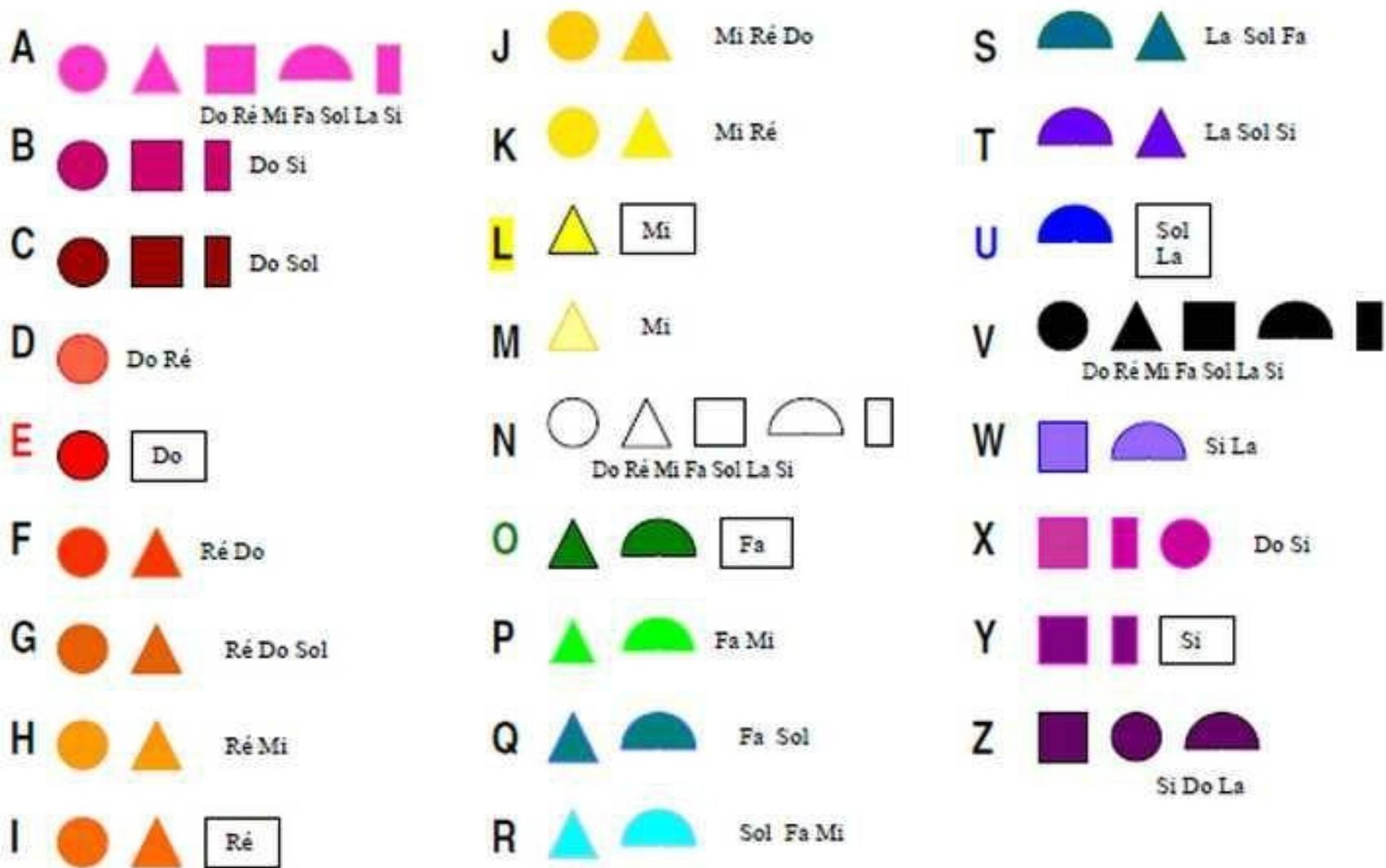
Sculpture, 1921

ALPHABET PLASTIQUE

L'ALPHABET PLASTIQUE D'HERBIN *

Herbin met au point en 1942 son alphabet plastique.

A chaque lettre il fait correspondre une forme, une couleur et une note de musique.

(*simplifié)

VENDREDI I, 1951, huile sur toile, h. 0,96 x l. 1,30 m,
Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris

<https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TRI/66ZXAM/43-000732.jpg>

LANGAGE

Formes :

- Carré
- Cercle, disque plutôt que rond
- Triangle
- Rectangle

Emotions

Technique

Matière
Texture

Couleurs:

- Blanc
- Noir
- Bleu
- Jaune
- Orange
- Rouge
- Noir

Vocabulaire spatial

Activités de découverte de l'oeuvre :

Avant d'avoir vu l'oeuvre :

- Imaginer une composition plastique avec les formes géométriques présentes dans l'oeuvre (en petit groupe)

Cf. document avec les 24 formes présentes dans l'oeuvre.

- Compléter une copie incomplète de l'oeuvre

Puis comparer les réalisations avec l'oeuvre.

Après avoir vu l'oeuvre :

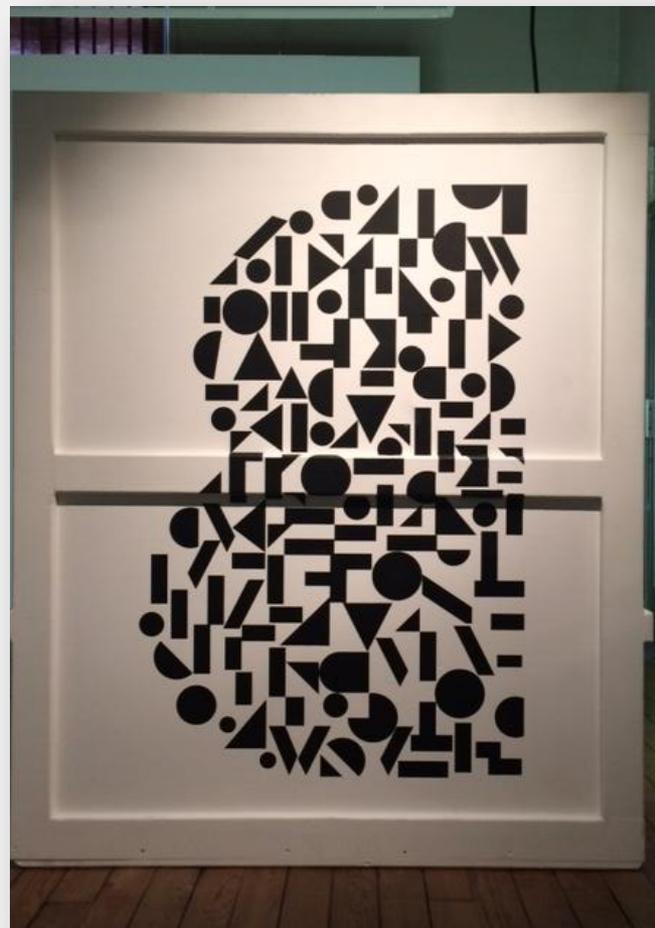
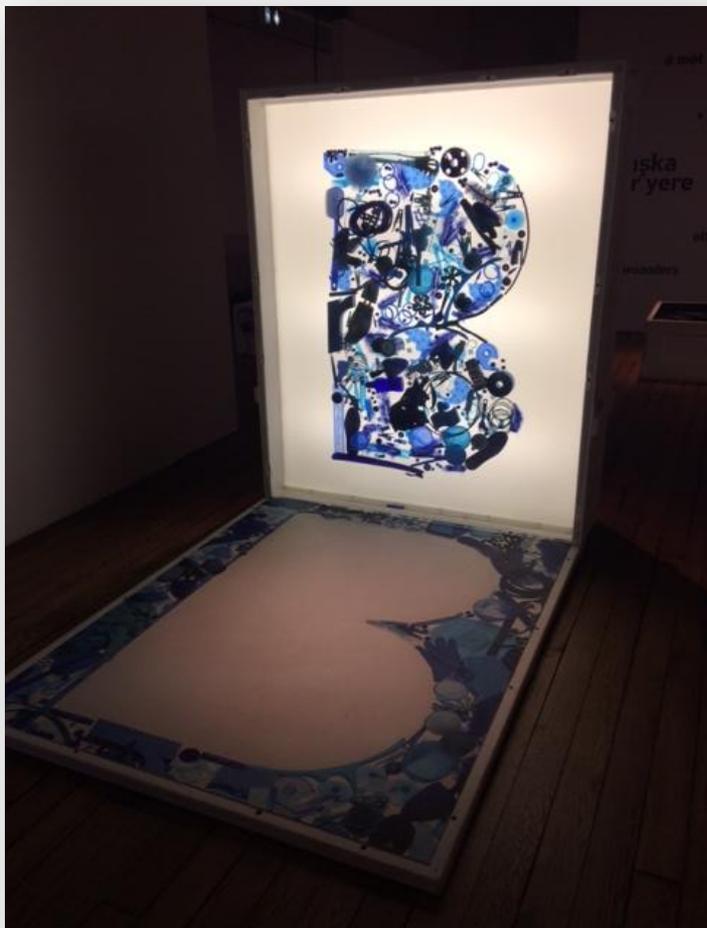
- Replacer des détails (formes géométriques) sur l'oeuvre
- Recomposer l'oeuvre avec les formes découpées

PISTES DE PROJET EN LIEN AVEC L'ALPHABET - L'ALPHABET PLASTIQUE

- Créer un alphabet plastique propre à la classe à partir des formes planes et des couleurs connues.
- L'utiliser pour « écrire » des mots (prénoms ou autres) et réaliser des compositions plastiques .

Exposition ***De la lettre à l'image*** à la maison des arts d'Evreux

Créer un abécédaire en s'inspirant de la proposition ci-dessous.

Utiliser des formes géométriques découpées dans des matières translucides pour écrire les lettres : triangle, demi-cercle, cercle, rectangle.

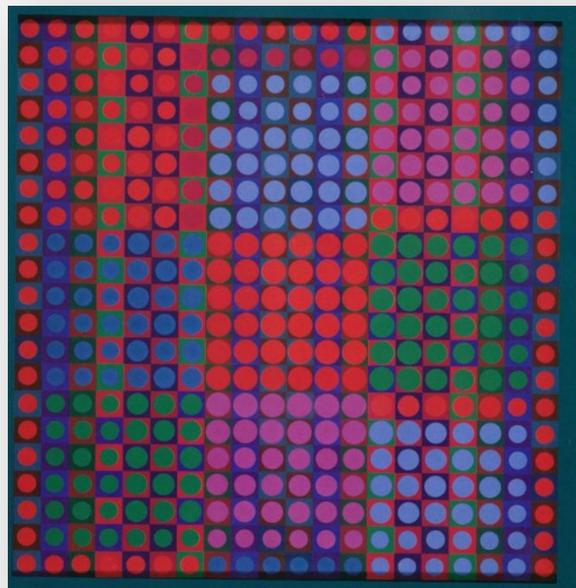

A la découverte d'un autre artiste : Victor Vasarely

[Téléchargez ici le dossier pédagogique de l'exposition « Vasarely vous a à l'œil ».](#)

Exposition *Vasarely vous a à l'œil* Musée en herbe, Paris (2012)

Voir, entre autres, les paragraphes « Les ateliers » et « Idées à exploiter en classe ».

Kontosh, 1964, huile sur panneau

Lacoste W, 1969, 1,53 x 1,53 m, bois et polystyrène
900 unités/ couleurs soit 1800 éléments en
polystyrène collés sur contreplaqué dans un
encadrement noir.

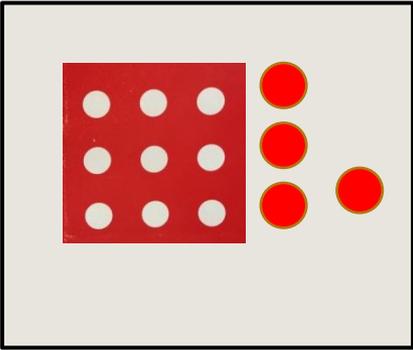
REPRODUCTION DE FORMES PLANES

➤ Cercle

➤ Carré

➤ Triangle

Et autres formes, en diversifiant les techniques et procédés.
Cf. tableaux ci-après.

Situations possibles	Illustrations (non modélisantes)
<p>Utiliser des outils inhabituels pour tracer à main levée des formes planes : coton tige, bâtonnet de bois, plume d'oiseau, morceau de cagette, calame...</p> <p>Utiliser des médiums tels qu'encre de Chine, encre à l'eau, brou de noix, thé...</p>	 <p>1 Calame 2 Coton-tige 3 Plume 4 Bâtonnet 5 Cagette</p>
<p>Utiliser des gabarits (objets présents dans l'environnement) pour aider au traçage : « disques / cercles ; carrés ; des formographe, des pochoirs ...</p>	
<p>Utiliser des éléments inducteurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> -fragments avec des formes géométriques collés sur un support plus grand ; -supports préparés avec des éléments à contourner (gommettes triangulaires, carrés, circulaires) 	

Utiliser des procédés d'impression :

-Dessiner avec un crayon puis graver en appuyant avec un crayon ou un stylo usagé les formes sur des plaques de polystyrène dense (Dépron (Bricorama, Bricoman) ou fonds de barquettes alimentaires en polystyrène). « Encreur » avec un rouleau dur + peinture épaisse acrylique (couche fine). Disposer une feuille de papier et appuyer (cuillère, main ...), soulever la feuille délicatement. Répéter l'impression.

-Monotype : sur un support (plaque de verre, de plexiglas), dessiner une ou plusieurs formes planes avec de la gouache épaisse. Avant séchage appliquer une feuille de papier et appuyer délicatement avec la paume de la main. Soulever la feuille. Il est possible de faire plusieurs impressions successives ; elles seront de plus en plus claires.

Associer craies grasses et encre colorée ou gouache diluée : dessiner les formes avec les craies grasses puis recouvrir avec de l'encre colorée ou de la gouache diluée passée au rouleau. Avec des craies grasses blanches il y aura un effet de surprise.

Dessiner avec de la colle blanche disposée dans des petits flacons à embouts (prévoir un temps de familiarisation avec l'outil) sur un support papier assez épais. Saupoudrer de pigments colorés, d'épices en poudre, de craies réduites en poudre, de sable ... Laisser sécher. Ôter l'excédent de pigments.

Dessiner dans la peinture « fraîche »

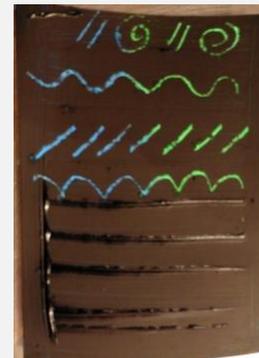
Utiliser un stylo usagé ou un crayon pour dessiner des éléments graphiques, des formes géométriques sur un papier assez épais gouaché avant séchage complet. Il est possible de passer deux couches de gouache (laisser sécher la première avant d'appliquer la seconde).

Réaliser des cartes à gratter :

Recouvrir le support papier (épais) avec une épaisse couche de pastels gras (une ou plusieurs couleurs). Mélanger de la gouache (noire, brune) épaisse avec un peu de liquide vaisselle et recouvrir le pastel gras. Laisser sécher. Dessiner avec un cure-dents ou un clou en grattant la gouache.

Idem mais recouvrir une couche de craie grasse noire.

Utiliser / créer des tampons :

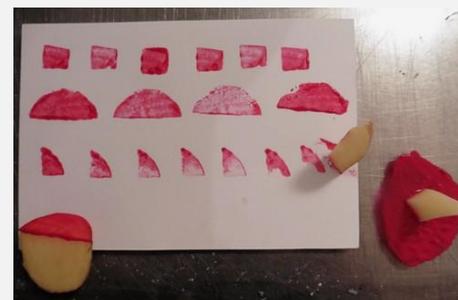
-éléments naturels tels que légumes, fruits découpés (formes carrées, triangulaires, circulaires, semi-circulaires ...),

-objets usuels tels qu'éponges découpées (formes carrées, triangulaires ...), cubes, éléments de jeu de construction,...

-avec de la gomme à graver pour tampons.

Ils sont imprégnés de peinture ou appliqués sur un coussin encreur.

Associer les différentes impressions sur un même support. Varier les couleurs.

Mélanger de l'encre colorée avec un peu de liquide vaisselle. Tremper une paille dans le mélange. Poser l'extrémité de la paille sur une surface de papier glacé et souffler jusqu'à ce que la bulle éclate. Observer la forme produite. Recommencer plusieurs fois avec une ou plusieurs couleurs.

Réaliser des frottages à partir de surfaces texturées présentes dans l'environnement

Utiliser des craies grasses et du papier fin (pelure).

FORMES ET VOLUME

Formes et volume, L'atelier des images et des sons n°66 Cf. documents annexes

Eduardo Chillida, **Rumor de limites IX. Monumento Düsseldorf**
1971 (65t)

Sculpture offerte à la ville de Düsseldorf par la société Thyssen à l'occasion de son centenaire.

Sculpture exécutée dans les aciéries Thyssen sous la direction de l'artiste.

Le monument rend hommage à l'activité industrielle du lieu.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Chillida_monumento_vor_thyssen_d%C3%BCsseldorf.jpg

Activités préalables à la rencontre avec l'oeuvre

- Question d'équilibre
 - Projet : faire réaliser un assemblage de boîtes qui puisse tenir verticalement en équilibre, et que l'on considèrera comme une sculpture.**
 - Travailler en volume**
 - Photographier**
- Sensibilisation des élèves aux relations sculpture-nature : aller voir une sculpture *in situ*.
- Sensibilisation aux notions d'équilibre et de déséquilibre : vivre équilibre et déséquilibre corporellement; observer des cubes et parallélépipèdes rectangles, réaliser une tour en déséquilibre, dire quelles astuces ont permis de la maintenir debout (scotch, fil de fer...)

Découverte de la reproduction

- Laisser les élèves s'exprimer. Stabilité/instabilité. Observer les fractures, les procédés pour relier les formes entre elles, nommer et décrire les volumes

Du volume à l'aplat

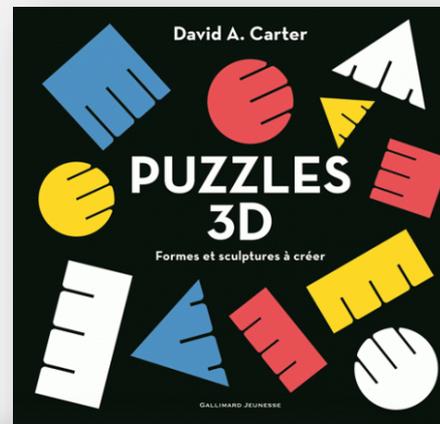
- Projet : raconter, par la photo, le collage, le dessin, les conséquences d'un déséquilibre et d'un écroulement de la construction. Confronter les productions en volume et à plat.**
- Inventorier les matériaux, les formes**
- Rechercher de nouvelles compositions en volume, manipuler, conserver l'image**
- Avec les formes géométriques, tirer parti du hasard**
- Dessiner, en utilisant les boîtes, à main levée, animer les surfaces dessinées, reproduire la construction initiale**
- Exposer**

[Chapi Chapo Le Rangement](#)

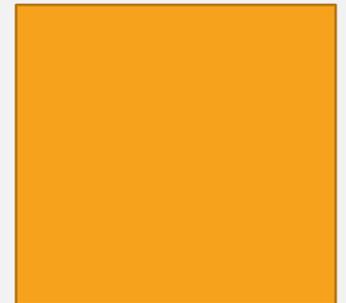
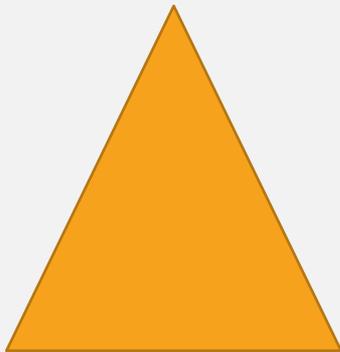
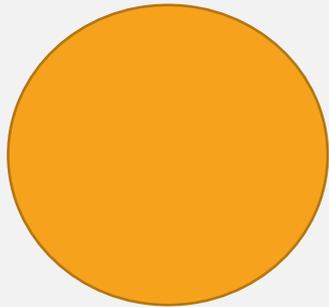
Autres propositions :

- Utiliser des formes découpées dans un papier épais et dans lesquelles sont découpées des encoches pour créer des compositions plastiques en volume.

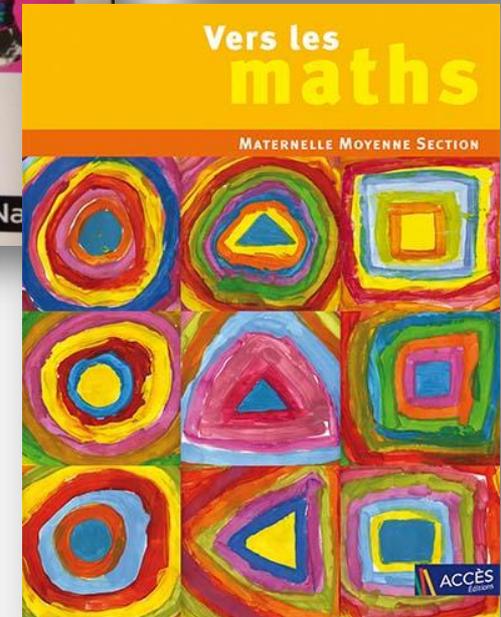
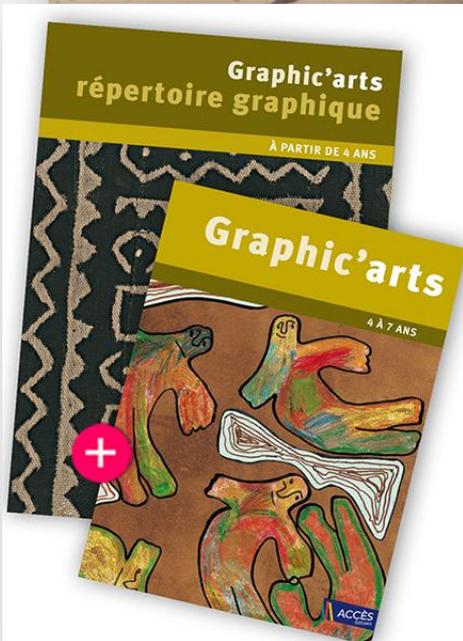
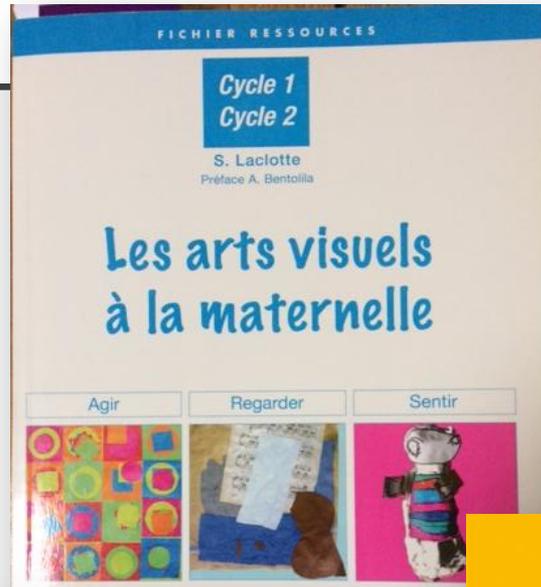
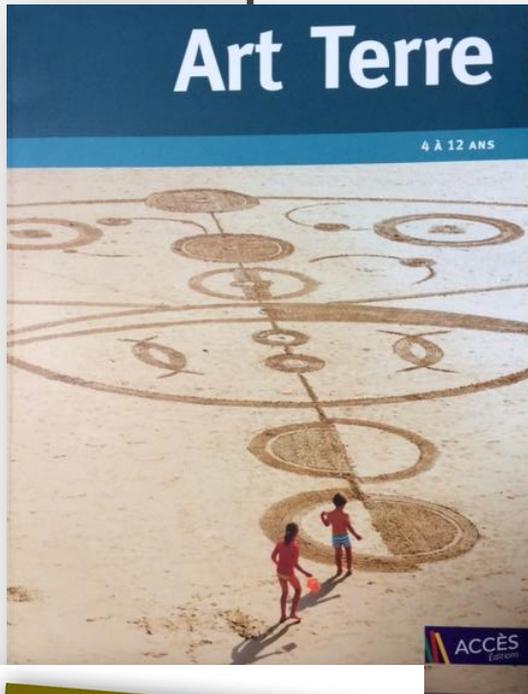

- Utiliser des formes dessinées et découpées dans des papiers colorés ou gouachés, des papiers imprimés, du papier calque, du papier vitrail pour réaliser des compositions plastiques planes en juxtaposant, en superposant, en écartant, en regroupant, ... les formes. Avec le papier vitrail, jouer avec les transparences, avec les mélanges de couleurs.

JOUER ÉGALEMENT AVEC LES
FORMES DES SUPPORTS

BIBLIOGRAPHIE

En PS et GS également