

Dossier pédagogique Arts visuels

GESTES ET TRACES

ou

TRACES DE GESTES »

Objectif :

explorer les potentialités expressives, sémantiques (plastiques et artistiques) des interférences entre ces 4 paramètres (s.m.o.g) :

Supports (*papier, carton, tissu, bois, sol, terre, sable, mur ...*)

Outils (*main, chiffon, pinceau, éponge, plume...*)

Médiums (*peinture, encre, plâtre, terre, boue, eau, chocolat ...*)

Gestes (*griffer, taper, glisser, caresser, éclabousser ...*)

Ancrer le travail dans le vécu des enfants.

"Les taches" connotent habituellement la dégradation, la souillure, elles résultent d'une maladresse, d'un manque de contrôle ou d'une incapacité à maîtriser ses gestes, son corps, rarement d'une attitude volontaire.

Elles induisent pour l'auteur un sentiment de honte, donnent lieu à reproches et réprimandes si elles sont découvertes, elles doivent être cachées. Chacun a vécu ces expériences qui se prolongent au-delà de l'enfance.

Braver cet interdit et en faire un objet de travail est source de jubilation et de motivation.

L'éducation du regard par une approche plastique et artistique des taches. Le travail permettra d'aborder les notions de forme, couleur, matière, structure, valeur, espace, point de vue, il permettra de prendre la mesure des moyens plastiques retenus (supports, médiums, outils, gestes) et de les exploiter dans la dimension expressive des productions. Il s'agira de révéler (créer ou trouver) des objets entre forme et informe, taches singulières, suggestives et évocatrices.

SUPPORTS:

Le format et la forme des supports incitent l'enfant à ajuster son action en portant l'attention sur les paramètres nouveaux et les contraintes ainsi rencontrées.

Laisser sa trace sur une surface ou sur une feuille de papier, c'est l'une des premières prises de conscience de sa propre existence. Les mouvements s'affinent quand l'enfant grandit.

MEDIUMS :

Ils permettent à l'enfant d'appréhender la matière, la consistance, le rendu...une prise de conscience de la possibilité de faire des choix.

OUTILS:

Les outils évoluent tout au long des années d'école maternelle; les instruments manipulés sont souvent utilisés en prolongement du corps.

GESTES:

A l'école maternelle, le développement de la gestualité, l'ajustement progressif de l'action sont des capacités exercées qui sont mises au service de l'imagination et du désir de créer des jeunes enfants.

Expérimenter

Une expérimentation :

- requiert une attitude prospective dynamique (recherche par une succession d'essais)
- implique ouverture d'esprit et curiosité (aller vers l'inconnu, oser, prendre des risques mesurés)
- admet l'erreur comme source d'évolution (l'erreur est féconde lorsqu'elle ne se confond pas avec l'errance)
- requiert un regard attentif, en éveil, un regard évaluateur
- implique une méthodologie.

Expérimentez, en faisant varier 1 ou 2 paramètres parmi ceux proposés : outils, supports, gestes, médiums.

Selon les niveaux, l'enseignant définira des constantes et limitera les variables sur lesquelles portera l'expérimentation.

Les contraintes peuvent être :

De temps (donner une limite)

De moyens :

Médiums : *peinture, encre, brou de noix, colle...*

Supports : *plans, papiers ou cartons...*

Outils : *main, brosse/pinceau, chiffon ou éponge (conventionnels, détournés, trouvés, fabriqués...)*

Gestes : *identifiables et différents*

De méthodologie :

Vous devez fixer des règles :

Réaliser des essais en isolant les différentes propositions et en faisant varier à chaque fois 1 ou 2 paramètres, ou essayez le même geste en changeant d'outil ou de support...

Expérimenter, Produire des taches :

obtenir des taches **différentes, singulières, insolites, étonnantes**, mettant en jeu **les supports , les médiums, les gestes, les outils:**

- **Geste:** mouvement du corps (principalement des bras, des mains, de la tête) volontaire ou involontaire
- **Signe** : élément concret (signifiant) qui renvoie à une signification (signifié)
Synonymes: symbole, indice, signal, marque
- **Trace** : empreinte, marque que laisse le passage d'un être ou d'un objet
Synonymes : restes, vestiges
- **Espace** : surface ou volume déterminés. En géographie, portion de la surface terrestre
Synonymes: étendue, superficie

Quelques repères dans l'évolution de l'acte graphique le niveau moteur 0-2 ans

Les mouvements sont proximaux. Seule l'épaule travaille. L'enfant effectue des balayages horizontaux, des croisements. **L'enfant est dans le geste.** L'enfant ne s'intéresse pas encore à son tracé. Il déborde, l'espace graphique n'est pas repéré.

le niveau perceptif 2-4 ans

L'enfant commence à s'intéresser à son tracé. Il y a **un contrôle de la main par la vue.** Le mouvement devient distal. Le poignet travaille. Il peut faire une forme fermée.

Vers trois ans, il y a un double contrôle du geste, distal et proximal. Il peut faire des boucles, des arabesques.

Vers trois et demi, il peut réaliser des tracés dans les deux sens, mais il n'y a pas prise de conscience du sens des courbes.

Vers quatre ans, il est capable d'anticipation visuelle, il peut contrôler son geste par rapport à un repère externe. Il peut dessiner une croix ou alignement de bâtons.

le niveau de la représentation

Avant quatre ans l'enfant commence à verbaliser ses productions.

La signification qu'il donne à ses tracés n'est pas forcément permanente.

A partir de quatre ans, il anticipe : "je vais dessiner ma maman..." mais la représentation n'est pas toujours permanente.

Apparaît ensuite le stade de l'idéogramme. L'intention précède le tracé.

Le tracé s'installe de façon permanente.

Quelques principes

L'éducation du geste graphique ne peut véritablement commencer que vers 3 ans et demi 4 ans, stade où l'enfant est capable de réaliser tous les gestes de l'écriture, et peut donner un sens à son activité.

Vivre les mouvements dans l'espace avant de vivre les trajectoires sur le papier. Ce n'est pas le résultat du geste graphique qui est éducatif, c'est le processus qui lui donne naissance. Les modèles graphiques adultes proposent des formes statiques, alors que la gestuelle est trajectoire donc dynamique. Le geste, le tracé ne s'apprennent que par le mouvement.

On cultive l'audace et l'ampleur du geste avant sa maîtrise ou sa précision.

Chaque enfant a son propre parcours qu'il faut respecter. La progression se construit en fonction des productions des élèves.

Un apprentissage qui se construit à trois niveaux

La situation : C'est le coin graphisme. L'enfant y découvre un matériel spécifique, un affichage didactique et culturel. Il y fait des expériences, y invente des modèles. Il peut s'entraîner, répéter dans le cadre d'un projet défini par le maître autour d'un objectif précis.

La proposition : C'est la séance de graphisme. Elle se déroule sous la vigilance du maître. Elle constitue un temps d'apprentissage, ou d'approfondissement.

L'organisation et la conservation des traces permettent la structuration des savoirs. Elles s'organisent à deux niveaux :

- **individuel**, c'est l'album de graphisme où l'enfant visualise son parcours, ses progrès mais aussi ses difficultés. C'est un outil qu'il convient de bien individualiser, il est le principal support de l'évaluation.
- **collectif**, c'est notamment le dictionnaire graphique de la classe, véritable référent commun, il conserve et structure les acquis du groupe. C'est l'outil qui permet à l'enseignant de maîtriser sa progression. Ce sont aussi les réalisations collectives (abstraites) en arts plastiques (collage, mise en espace etc...) qui sont exposées dans la classe ou le couloir .

QU'EST-CE QUE L'ABSTRACTION ?

Des peintres sous influence

L'abstraction n'est pas apparue subitement, les arts plastiques ont aussi leur histoire qui se développe en même temps que l'histoire des hommes. On parle de courants ou de mouvements artistiques qui cherchent à développer de nouveaux sujets ou de nouvelles manières de faire par rapport à l'Art du passé.

C'est ainsi qu'en Europe, à la fin du XIXe siècle se succèdent l'Impressionnisme, le Symbolisme, l'Expressionnisme, le Fauvisme. A leur tour ces mouvements laisseront place au Cubisme au début du XXe. C'est alors qu'apparaît un courant majeur qui va bouleverser l'art : l'abstraction.

Les Nymphéas de Claude Monet annoncent l'abstraction : en parlant de ces séries de représentations de nénuphars aux formes simplifiées dans un espace sans limites, Monet dit : ***Je suis parvenu au dernier degré de l'abstraction et de l'imagination liés à la réalité.***

On sait que la contemplation des *Meules* de Monet et que la vue d'un de ses tableaux posé à l'envers avaient plongé Kandinsky dans des abîmes de méditation.

L'art abstrait pour un monde meilleur

Les artistes souhaitent rompre avec les expressions du passé, ils ne cherchent plus à représenter ou à copier la réalité. A force de refuser ou de simplifier l'image figurative, ils arrivent à ne plus travailler qu'avec des formes géométriques simples qu'ils composent avec des couleurs fortes.

En 1914, Kasimir Malevitch, peintre russe, peint son célèbre Carré blanc sur fond blanc. Ce carré blanc est devenu pour lui l'expression de la sensation pure. Après avoir connu la première guerre mondiale, Piet Mondrian, peintre hollandais, compose des tableaux avec seulement des lignes et des carrés de couleurs qui ne représentent rien d'autre qu'eux-mêmes. Pour lui, seul un art qui ne répond qu'à ses propres règles de composition et d'expression, sauf références au monde extérieur, peut conduire l'homme vers le progrès et l'harmonie d'un monde meilleur.

L'abstraction, une langue universelle

Dans les années 1930, l'art abstrait prend de nouvelles formes et devient un courant international. Après 1945, le désir de commencer une vie nouvelle est très fortement ressenti dans la communauté artistique : les artistes vont se retourner sur eux-mêmes, à la recherche de formes d'expressions individuelles. Un grand nombre d'écoles, de mouvements, de styles différents vont alors apparaître des deux côtés de l'Atlantique.

l'Art Brut, Dubuffet,
l'Art informel avec les artistes de l'école de Paris : Soulages, Hartung...,
l'abstraction lyrique et le **Tachisme**, Mathieu, Riopelle, Debré, Fautrier...
l'Expressionnisme abstrait, Rothko, Pollock, Francis, Schneider, Richter, Scheibl,
Voss...

Soulages

Schneider

Hartung