

Démarches pédagogiques artistiques à l'école maternelle

**et 100 ans après...
l'école change,
changeons l'école !**

**Epernay
2021**

Quels espaces, quels aménagements,
quelles postures pour développer
le bien-être des enfants et des
enseignants et favoriser les
apprentissages à
l'école maternelle.

**Collaborer
pour
cultiver...**
**Pourquoi travailler
avec des artistes en
résidence ?**

Rencontrer

Le partenariat avec des artistes (un artiste) en résidence permet la rencontre entre deux professionnels autour d'un projet commun.

En croisant les regards on s'enrichit de l'expérience de l'autre.

En maternelle particulièrement, rencontrer le concepteur c'est permettre d'humaniser les « objets artistiques » et de répondre aux questions que les enfants ne se posent pas forcément au début devant une œuvre ou sa représentation. Qui ? Pourquoi ? Quoi ? Comment ?

Rencontrer et faire du lien entre le spectacle et/ou « l'objet culturel » et son concepteur et ainsi développer son côté sensible, imaginaire et créatif.

Entrevoir

Connaitre l'autre par l'ouverture culturelle pour les enfants.

Entrevoir d'autres mondes : le monde artistique, le monde plastique, le monde poétique ou différents langages comme le langage du corps, la musique. Les assembler pour en faire un moyen d'expression permettant d'exprimer qui on est.

S'entrevoir et apprendre à se connaître à travers la culture. Cultiver la différence, la complémentarité, la pluralité.

Articuler

En partageant entre acteurs de la petite enfance et de l'éducation nationale des projets communs.

Ainsi, mobiliser et créer du lien avec les familles.

En associant des partenaires divers et les acteurs qui gravitent autour de l'enfant.

En proposant des expériences (spectacles, rencontres, ateliers) et des dispositifs (espaces culturels, musée, théâtre, lieux de création...).

Et ainsi favorise les actions d'éveil culturel avec les jeunes enfants.

Extrait de la charte culturelle- Article 4: « La Santé Culturelle fait valoir que les expressions sensorielles, émotionnelles, gestuelles, corporelles, langagières, s'apparentent à des expressions artistiques à part entière, porteuses de sens et soutenant la part vivante du sujet »

Steffie BROCOLI est illustratrice et artiste.

Elle est née en 1989 à Clermont-Ferrand. En 2008, elle arrive à Paris pour étudier le design graphique, puis la gravure à l'école Estienne. Elle sort diplômée en juin 2012, avec un BTS et un DMA (Diplôme des métiers d'Arts) en poche.

Aujourd'hui, Steffie vit et travaille à Bagnole. Ses projets sont variés. Elle dessine pour l'édition jeunesse, elle auto-édite des affiches et des objets en série limitée, elle collabore avec des marques et imagine des ateliers et des activités manuelles. Elle fait de la peinture, de la tapisserie murale, des fresques, des tapis pour le sol et parfois de la céramique et de la sculpture. Steffie vend ses objets sur sa boutique en ligne et les présente aussi parfois lors d'expositions.

Passionnée depuis toujours par l'artisanat, chaque projet est un nouveau prétexte à l'expérimentation. Steffie s'amuse avec les techniques artisanales de fabrication et tâche d'acquiescer les bases afin de s'en émanciper pour créer librement.

Collaborations récentes :

Maison Petit jour (collection de vaisselle bébé),
Titelee (collection de bijoux adultes),
Flik Flak (motifs pour montres) Gallimard Jeunesse, Larousse Jeunesse,
Flammarion, Maison Georges (Graou magazine), Bayard (Pomme d'Api),
Fondation Cartier pour l'Art Contemporain (ateliers),
Musée du Quai Branly (ateliers),...

Pour découvrir le travail de Steffie Brocoli :

www.steffiebrocoli.com

Pour suivre ses expérimentations au jour le jour :

www.instagram.com/steffiebrocoli

Bibliographie détaillée disponible ici :

www.steffiebrocoli.com/bibliographie

Photo: Lucie Borsouf

Le rôle d'un artiste à l'école et dans une classe selon Steffie Brocoli

*« En chaque enfant il y a un artiste,
le problème est de savoir comment rester artiste en
grandissant. »*
Pablo Picasso

Depuis maintenant 8 ans, j'ai le plaisir d'intervenir auprès des enfants, dans les écoles, les bibliothèques ou les musées. Forte de cette expérience, j'ai mis en place au fil des années, différentes techniques simples pour qu'un atelier soit toujours un succès !
Je vous dévoilerai toutes mes petites astuces et secrets, au fur et à mesure de mes interventions à venir cette année dans vos écoles.

Un projet artistique est pour moi comme un jeu !

En tant qu'artiste, j'essaye d'imaginer mes ateliers et mes interventions comme des « parties » créatives ou chaque « joueur » peut laisser libre court à son imagination, sous contraintes graphiques – dans un cadre défini, avec des limites et des règles à respecter qui stimulent la créativité. Selon moi, les contraintes sont une véritable source d'inspiration. Elles nous permettront ainsi d'imaginer ensemble des projets graphiquement cohérents, avec des ambiances colorées fortes et impactantes.

Imaginer des ateliers, c'est pour moi un prétexte pour m'amuser et laisser libre court à ma créativité, en fonction de ce que j'ai dans les placards ou de mes envies du moment ! Chaque atelier est une nouvelle occasion pour expérimenter, essayer, construire, imaginer de nouvelles choses, se salir (un peu) les mains et se laisser parfois porter par un peu d'improvisation....selon l'inspiration !

Intervenir auprès des enfants est pour moi indissociable de mon métier d'illustratrice et d'auteure jeunesse . Imaginer des livres, faire des illustrations, inventer des histoires ou des ateliers amusants nécessite que j'entretienne mon âme d'enfant. Si d'un côté je veux bien travailler pour les enfants, de l'autre, j'ai besoin de les rencontrer, de les côtoyer, les comprendre, discuter et m'amuser en créant aussi avec eux.

Si pour les présentations en début de projet ou début de séance je m'adresse au groupe classe en entier, il est en revanche nécessaire par la suite de privilégier et d'aménager des séances de travail par petits groupes (idéalement 5), pour pouvoir octroyer un peu de mon temps à chacun des enfants, individuellement. C'est ainsi que je pourrai leur apporter véritablement quelque chose, prendre le temps de leur montrer le bon geste, valoriser leurs compétences individuelles et leur « complémentarité aux autres », leur donner confiance en eux, etc. Il est également important d'aménager des temps d'échanges et de discussion. Des temps où l'on prend le temps de regarder calmement ce qu'ont fait les autres, pour apprendre à « prendre du recul », réfléchir ensemble sur la suite du projet, se féliciter les uns les autres pour le travail accompli (c'est important aussi!), etc..... que chacun puisse s'exprimer et évoquer ses idées, son ressenti, ses envies et ajouter sa petite pierre à l'édifice !

Les ateliers sont pour moi l'occasion de transmettre mes passions (nombreuses !) avec empathie et bienveillance, mais également de m'enrichir moi-même de cette aventure créative. Fille d'enseignante, j'ai « baigné » dans le milieu de l'enseignement dès ma naissance. Les classes d'écoles me sont familières et

je crois avoir un peu hérité de cette passion de la transmission, tout en ayant conscience des enjeux et des difficultés à relever !

Un atelier réussi c'est pour moi une expérience dont chacun en sortira grandi (créativement, culturellement, humainement) : parce qu'on aura tous participé à un projet collectif et collaboratif, enfants, enseignants, assistante-maternelles, parents, artiste... chacun à un rôle important !

La notion de collaboration et de partage est essentielle dans ce beau projet inter-classes et inter-écoles, nous serons nombreux ... profitons-en pour créer quelque chose d'encore plus surprenant !

Lorsque j'interviens en classe, j'impose la plupart du temps du matériel spécifique pour unifier les créations des enfants et créer un contexte de création optimale. Sans du matériel de qualité, difficile d'obtenir un beau résultat et de prendre du plaisir à manipuler les outils ou les matériaux...

Nous travaillerons avec du matériel professionnel (adapté aux enfants), des marques que j'utilise moi-même, des peintures à fort pouvoir couvrant qui subliment leurs créations naïves, des pinceaux professionnels permettant davantage de précision ...

Cela n'empêchera pas, bien évidemment (et bien au contraire !), de travailler également avec des emballages, boîtes en cartons, papier mâché et autres objets de récupération peu onéreux ou gratuits !

S'il est important pour moi de vous orienter vers le matériel professionnel graphique idéal, de partager avec vous mes meilleurs conseils, de vous accompagner de mon mieux dans le processus de création et les différentes étapes du projet, il est également important à mes yeux de vous montrer comment nous pouvons créer facilement en s'inspirant de ce qui nous entoure, en récupérant et en recyclant...sans forcément avoir besoin « d'acheter » beaucoup de choses et sans forcément « être artiste » ! Tout peut être inspirant et chacun est en mesure de créer s'il arrive à libérer son imagination !

(cf. mes deux livres : **Mes après-midi créatifs L'atelier récup** – éditions Mango Jeunesse et **L'atelier Imprimerie**)

De mon côté, je m'enchant déjà de travailler avec vous, de vous rencontrer et de commencer ce beau projet !

Préam'bulles

Cette année, nous avons choisi d'aborder la scéno-déco comme un axe de réflexion :
comment permettre à nos jeunes élèves de dépasser l'espace propre de leur feuille et élargir leur horizon plastique ?

Nous vous proposons de créer ensemble puis de vous faire vivre un périple sensoriel, avec une installation sur le mode du parcours et du cheminement.

Ce congrès sera l'occasion de partager des émotions différentes selon le lieu, en jouant sur nos choix plastiques (couleurs, formes, rythme, ...) nos procédés et nos incitations.

Il ne s'agira pas de cumuler mais bien d'occuper un espace en associant productions et lieu d'exposition selon une intention choisie.

Alors, partons en promenade et...
soyons surpris au jardin,
minuscule à la montagne,
apaisé au bord de l'eau,
curieux dans le grenier, ...

 Cliquer sur les titres pour atteindre les fiches correspondantes

Quand l'expression occupe l'espace ...

Comment dépasser l'espace propre de sa feuille et élargir son horizon ?
Occuper un espace en associant productions et lieu d'expositions selon une intention choisie

Dans la ville
quand l'espace se met en mouvement

Sous les toits
quand l'espace est rempli de mystères

Dans les nuages
quand l'espace devient léger

Sous la terre
quand l'espace nous étouffe

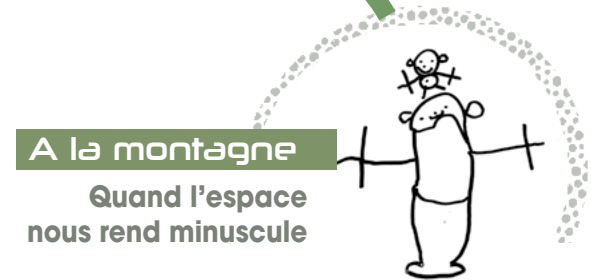
Dans les rues
quand l'espace délivre un message

Dans le jardin
quand l'espace nous enchante

A la montagne
Quand l'espace nous rend minuscule

Dans ma maison
quand l'espace nous reconforte

Dans les étoiles
quand l'espace nous englobe

Dans la mer, au bord de l'eau
quand l'espace nous apaise

Annexe

FICHES SCÉNO DÉCO
«LANÇONS DES BULLES»

Nuit magique

Quelques propositions :

🕒 Représenter la nuit plastiquement

Dominantes

Bleu nuit, jaune d'or...

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

REPRODUIRE : suggérer, différencier, révéler, dévoiler

ISOLER : doubler, refaire, imprimer

TRANSFORMER : modifier, combiner, changer de technique

ASSOCIER : superposer, relief, combiner

Exposition extérieure abritée

- 🕒 Format A3 papier
- 🕒 Toutes techniques plastiques
- 🕒 Nous signaler le nombre d'œuvres (il nous en faut beaucoup !!)
- 🕒 Contraintes : bleu nuit - jaune - or

Œuvres de référence

Littérature

BATTUT Éric. *Oh la belle lune.* Didier Jeunesse, 2010

BICKFORD-SMITH Coralie. *Le renard et l'étoile.* Gallimard Jeunesse, 2017

COURGEON Rémi. *Cette nuit-là.* Mango Jeunesse, 2015

CRAUSAZ Anne. *Le soir quand la nuit tombe.* Memo Eds, 2015

GUILLOPÉ Antoine. *Pleine lune.* Gautier-Languereau, 2010

Musique

W.A. MOZART, *Une petite musique de nuit*

Cinéma

Georges MELIES, *Le voyage dans la lune*

Arts plastiques

Marc CHAGALL
Coq rouge dans la nuit

Vincent VAN GOGH
La nuit étoilée

Edvard MUNCH
La nuit étoilée

Peter DOIG
Milky Way

Levons les yeux, la nuit !

Dans les étoiles

quand l'espace
nous englobe

Quelques
propositions :

« Avoir des étoiles
dans les yeux »

- ⌚ Créer un ciel étoilé.
- ⌚ Imaginer des étoiles, les représenter de différentes manières.
- ⌚ Représenter la voie lactée.

Dominantes

bleu nuit, jaune d'or...

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

TRANSFORMER : changer de technique
(projeter, jeter)

Exposition extérieure abritée

- ⌚ Tissu bleu nuit de 1,40 m à 1,60 m de large sur 8 m de long (3 pièces).
- ⌚ A accrocher sous le parvis.
- ⌚ Peinture or acrylique.

Œuvres de référence

Littérature

BATTUT Éric. *Oh la belle lune.*
Didier Jeunesse, 2010

BLACK Birdie. *Pile poil.*
Gallimard Jeunesse, 2012

COURGEON Rémi. *Cette nuit-là.*
Mango Jeunesse, 2015

CRAUSAZ Anne.
Le soir quand la nuit tombe.
Memo Eds, 2015

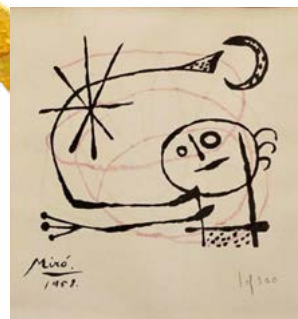
GUILLOPÉ Antoine. *Pleine lune.*
Gautier-Languereau, 2010

KIDIDO. *L'espace.* Nathan, 2014

Arts plastiques

Joan MIRO
Constellations

Joan MIRO
Petite fille dans les étoiles

Vincent VAN GOGH
La nuit étoilée

Edvard MUNCH
La nuit étoilée

Peter DOIG
Milky Way

Est-ce que les planètes sont toutes pareilles ?

Dans les étoiles

quand l'espace nous englobe

Quelques propositions :

- Ⓣ Créer des planètes avec thématiques ou pas... (ex : la planète de ceci, de cela...).
- Ⓣ Représenter les planètes du système solaire.
- Ⓣ Représenter la terre.

Dominantes

Une couleur pour chaque planète.

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

REPRODUIRE : montrer, suggérer, valoriser

TRANSFORMER : changer, modifier, ajouter, emballer, métamorphoser

ASSOCIER : juxtaposer, superposer, relier, combiner, compléter, ajouter

Œuvres de référence

Littérature

HOUCK Aurora. *Léa découvre... la lune ... les étoiles... l'univers ... l'univers.* Circonflexe, 2008

KIDIDOC. *La nuit, L'espace.* Nathan, 2016

MEDORI Henri. *Les planètes du système solaire.* Aedis, 2010 (Henri Medori, *Le petit Nicolas*)

Arts plastiques

Exposition extérieure à l'abri

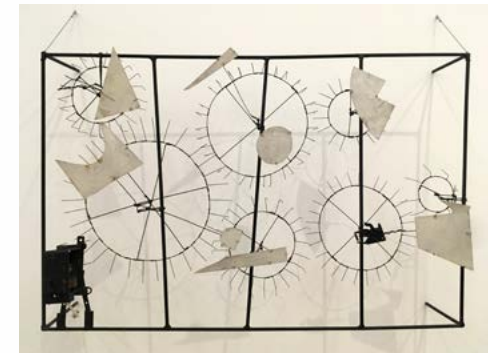
- Ⓣ Sphères de 20 à 50 cm de diamètre (suspension de type botule chinoise).
- Ⓣ Techniques diverses.
- Ⓣ Chaque planète a une couleur dominante.
- Ⓣ Nombre de planètes : 15.
- Ⓣ Dimensions diverses avec ou sans anneau.

Wassily KANDINSKY
Einige Kreise

Wassily KANDINSKY, *Jaune-rouge-bleu : quand le soleil rencontre la lune*

Jean TINGUELY
Éléments détachés II

Au jardin soyons pointilleux

Dans le jardin

quand l'espace nous enchante

Quelques propositions :

- Ⓣ La classe crée 1 fresque représentant 1 jardin, en combinant les techniques de pointillisme par peinture, encre ou collage.
- Ⓣ Des éléments ou détails (fleur, plante, outils, arbre, jardinier) créés en parallèle avec la même technique peuvent être intégrés par collage à la fresque.

Dominante

Vert

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

REPRODUIRE : répéter, multiplier

ISOLER : extraire, découper, valoriser, révéler

TRANSFORMER : opacifier, recouvrir, altérer, changer de technique, transposer

ASSOCIER : combiner, associer, juxtaposer, superposer, accumuler, compléter, faire cohabiter ...

Œuvres de référence

Littérature

Antonin LOUCHARD et **Katie COUPRIE**.
Au jardin. Thierry Magnier Eds, 2008

Arts plastiques

Exposition intérieure collective

- Ⓣ Supports : papier épais 2D :
- Ⓣ Dimensions : hauteur 1,10 m
longueur 3 m

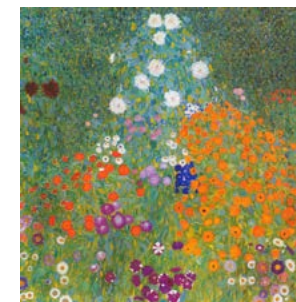
ATTENTION l'œuvre pourra être découpée en morceaux

Jean MONET
Le bassin aux nymphéas, harmonie verte

Georges SEURAT
Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte

Gustave KLIMT
Jardin de campagne

Vincent VAN GOGH
Jardin fleuri à Arles

Les petites bêtes « géantes »

Quelques propositions :

- Ⓞ Je peux lister les petites bêtes que l'on a rencontrées (élevages, sorties, albums, jardins).
- Ⓞ Je m'intéresse à leur morphologie, leur métamorphose.
- Ⓞ Je m'intéresse aux grandeurs/ changements d'échelles (utilisation de la loupe).

PROPOSITION 1

- Ⓞ Je crée des petites bêtes « géantes » en volume en utilisant différents matériaux et la technique de la bande plâtrée ou de la colle de modelage.
- Ⓞ Je détourne des objets de récupération que je combine et assemble entre eux pour créer une gigantesque petite bête.

PROPOSITION 2

- Ⓞ La classe choisit une petite bête et la décline en plusieurs tailles (ex : poupées gigognes) De 30 cm à 1 m ou plus.

Exposition extérieure : dans le jardin intérieur, suspendu, posé ou planté avec un pique en bambou

- Ⓞ Taille : au moins 30 x 30 cm
- Ⓞ Support : en 3D
- Ⓞ Matière : papier mâché, scotch, colle, bandes de plâtre

Quantité des petites bêtes :

Pour le patio intérieur proposition 1 :
10 à 12 petites bêtes (30 à 50 cm)

Pour le jardin extérieur proposition 2 : 4 ou 5 familles

Œuvres de référence

Littérature

Tatsu NAGATA. *Des bêtes au ras des pâquerettes*

Anne CRAUSAZ.

- *Pas le temps.* Editions MeMo, 2011
- *Raymond rêve.* Editions MeMo, 2017

ZEMANEL. *Un travail de fourmi.* Père castor, 2019

Installation

Le parc de Montbéliard

Cinéma

SZABO et GIRAUD – Films
- MINUSCULE – « La Vallée des fourmis perdues »
- MINUSCULE 2 – « Les Mandibules du Bout du Monde »

Arts plastiques

Dominante

Couleurs libres

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

REPRODUIRE : répéter, multiplier, refaire

ISOLER : extraire, montrer valoriser, révéler

TRANSFORMER : allonger, exagérer, expanser, convertir, changer d'échelle, métamorphoser...

ASSOCIER : combiner, associer, juxtaposer, superposer, accumuler, empiler ...

Louise BOURGEOIS
Maman

Joana VASCONCELOS
L'escargot

Des fleurs sans dessus dessous

- Quelques propositions :
- ⌚ Je réfléchis à la composition d'une fleur plantée (tige, feuilles, racines, fleur).
 - ⌚ Je combine et j'assemble ces éléments.
 - ⌚ Je peux jouer sur l'inversion des éléments.
 - ⌚ J'installe une plantation réelle ou artificielle dans un contenant transparent.
 - ⌚ Je crée des fleurs à suspendre.

Dominante
Vert

Contraintes plastiques :

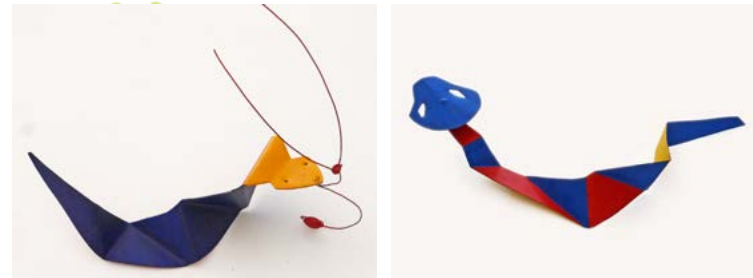
Opérations plastiques : (R.I.T.A)
TRANSFORMER : combiner, inverser, enfermer
ASSOCIER : superposer, assembler

- Exposition intérieure suspendue à la vitre de la verrière**
- ⌚ **Supports** : 3D, chaque feuille ou fleur est attachée par un fil de nylon par la tige.
 - ⌚ **Matière** : légèreté, papier calque, kraft, vitrail, soie, camaïeu de vert et touches de couleurs pour les fleurs.
 - ⌚ **Dimensions** : 50 cm à 1 m.

Œuvres de référence

Littérature
Mario RAMOS.
Le monde à l'envers. Ecole des Loisirs, 2006

Arts plastiques

Alexandre CALDER
Crinkly Worm

Mikala DWYER
Hanging Smoking Garden

Les mots comme des fleurs

Dans le jardin

quand l'espace nous enchante

Quelques propositions :

- ⌚ Je dispose des fleurs (naturelles ou imagées) pour former des lettres et je les photographie (à imprimer sur papier calque et plastifier ou sur papier ordinaire puis huiler et plastifier).
- ⌚ Je déguise des lettres en fleurs (à valoriser dans un encadrement ovale ou rond, fond transparent)
- ⌚ Je crée un calligramme en utilisant un nom de fleur ou le mot fleur (à photocopier et coloriser sur papier calque et plastifier ou papier ordinaire puis huiler et plastifier).
- ⌚ J'écris les noms de fleur ou le mot fleur en changeant sa morphologie (compresser, allonger, empiler les lettres, jouer avec les couleurs) sur papier rhodoïd ou papier ordinaire huilé.

Exposition intérieure contre les grandes vitres

- ⌚ **Taille** : maximum A3
- ⌚ **Support** : en 2D
- ⌚ **Matière** : transparence, rhodoïd, papier vitrail, calque, papier huilé
- ⌚ **Quantité** : 25 à 50

Dominante

Couleurs libres

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

REPRODUIRE : répéter, photographier, allonger, raccourcir...

ISOLER : Extraire, découper, valoriser...

TRANSFORMER : compresser, expanser, maquiller, déguiser...

ASSOCIER : combiner, juxtaposer, alterner, combiner...

Œuvres de référence

Littérature

LAMOUR-CROCHET Cécile.
Mon abécédaire. Les Minots, 2017

APOLLINAIRE Guillaume.
Calligramme fleur

Graph

**VINIE
MANTRA**

Arts plastiques

Jaume PLENSA
Sculptures

Robert INDIANA
Love

Balade en bancs de sardines

Quelques propositions :

- Ⓢ REALISER UN FOND MARIN :
 - Travailler en musique pour faire des fonds marins, utiliser des incitateurs musicaux (voir rubrique musique)
 - OU
 - Utiliser des fonds transparents
- Ⓢ RÉALISER DES BANCS DE POISSONS
 - multicolores et les coller sur le fond marin ou transparent (en conserver quelques-uns solitaires à suspendre).

Exposition intérieure

- Ⓢ Taille du support fond marin :
 - 2,20 m de long sur 1,30 m de haut (4 panneaux)
 - 1,90 m de long sur 1,30 m de haut (1 panneau)
- Ⓢ Taille du support transparent :
 - 1 m de large sur 2 m de haut (9 portes) (calques, film plastique à recouvrir, rhodoïd, feuilles huilées, feuilles à plastification, nappe transparente...).

Dominantes

du fond : Bleu clair
Les sardines sont multicolores et argent.

Contraintes plastiques

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

REPRODUIRE : copier, doubler, photocopier, multiplier, refaire ...

TRANSFORMER : changer d'échelle, allonger, changer de technique, de couleur...

ASSOCIER : accumuler, combiner, mettre en relief (coller sur des bouchons ou supports d'épaisseurs diverses)

Œuvres de référence

Littérature

COUSINS Lucie. *Drôle de poisson.*
Albin Michel Jeunesse, 2010

VAN HOUT Nies. *Aujourd'hui je suis.* Minedition Eds

Cinéma

Alastair FOTHERGILL et Andy BYATT,
La planète bleue (documentaire)

Hayao MIYAZAKI, *Ponyo sur la falaise*

Musique

Comptine *Les petits poissons dans l'eau*

Bedrich SMETANA, *Die Moldau*

Camille SAINT SAENS, *L'aquarium*
(Extrait du Carnaval des Animaux)

Johann STRAUSS, *Le Danube bleu*

Arts plastiques

Héloïse RENOUF
Les poissons

Paul MATISSE
Polynésie, la mer

Paul MATISSE
La gerbe

Paul MATISSE
La perruche et la sirène

Claude MONET
Hémérocalles au bord de l'eau

Poissons volants

Quelques propositions :

- Ⓞ Réalisations de poissons en volumes à suspendre et de mobiles de poissons.

Les poissons seront fantasques originaux ou torsadés...

Dominantes
Multicolore

Contraintes plastiques

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

ACTIONS PLASTIQUES: découper, déguiser, relier, lier, juxtaposer, accumuler, assembler, collectionner, multiplier, rassembler...

Œuvres de référence

Littérature

Christian VOLTZ, Illustrations des albums

Léo LIONNI.

- *Un poisson est un poisson.* L'Ecole des loisirs, 1981

- *Pilotin.* L'Ecole des loisirs, 1983

Arts plastiques

Exposition intérieure

- Ⓞ **Poissons isolés** : de toutes matières, qui seront suspendus (prévoir attache : fil de pêche, anneau, suspension 60 cm).
- Ⓞ **Mobiles** : poissons, coquillages, filets de pêches, algues, étoiles de mer, etc. (anneaux et fil de pêche suspension 60 cm).

FIG JAM STUDIO
Guppy torsadée

FIG JAM STUDIO
Fancy Guppy

FIG JAM STUDIO
Mergine Sturgeon

Dans la mer, au bord de l'eau
quand l'espace nous apaise

Mots sculptés

Quelques propositions :

- ▶ Création en volume des mots

MER et EAU

Dominantes
Nuances de bleu

Œuvres de référence

Stéphane CIPRÉ
Art Palette

Contraintes plastiques

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

TRANSFORMER : du 2D au 3D.
ASSOCIER : recouvrir, juxtaposer, contraster, accumuler, déguiser, imbriquer, combiner, ajouter

Exposition intérieure AU SOL

- Ⓢ **Contraintes** : lettres, minimum 50 cm x 30 cm de large
Lettres empilées, attachées, collées sur un support pour être posées au sol (hauteur totale 1,50 m).
- Ⓢ **Matière** : carton, siporex (béton cellulaire, bricolage), polystyrène extrudé, papier marché...
- Ⓢ **Quantité** : 3 mots **EAU**
3 mots **MER**

Stéphane CIPRÉ
Art sanglé

Les grandes bleues

Quelques propositions :

Bleu rien que du bleu

🕒 Réaliser des œuvres collectives en grand format, monochromes bleus et jouant sur la texture

Dominantes
BLEU(S) Monochromes

Contraintes plastiques

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

TRANSFORMER : opacifier, recouvrir, altérer, changer de technique

ASSOCIER : juxtaposer, superposer, accumuler...

Exposition intérieure : 8 tableaux verticaux

- 🕒 **Matières** : terre, sable, farine, colle, outils pour tracer, tissage, peinture, papiers pliés, tissus drawing gum, ...
- 🕒 **Supports** : vraies toiles de peintre ou sur carton rigide (prévoir l'attache) maximum 80 x 110 de haut (vous trouverez chez A.... en 80 x 120 ou 40 x 120).

Œuvres de référence

Littérature

BATTUT Eric. *Pays sages.*
Bilboquet-Valbert, 2002

HERBAUTS Anne. *De quelle couleur est le vent ?* Casterman, 2011

Arts plastiques

Yves KLEIN
Monochrome bleu

Mark ROTHKO
Nuances de bleu

Que ma montagne est grande et belle !

Quelques propositions :

- Comment représenter le gigantisme, la beauté, l'immensité de la montagne ?
- Comment représenter la sinuosité, les pics, les cimes avec des mélanges de techniques (peinture, collage, changement d'échelle, etc.) ?

Exposition intérieure dans montée d'escalier

- ⌚ Grandes tailles (présentation montagne) plus que 1,50 m de haut, largeur : au moins 0,80 m
- ⌚ Techniques au choix : peinture, empreintes, graphisme, collages

« Les poussières qui s'amassent forment une montagne »
Proverbe chinois

Dominantes

Gris, vert et nuances

Contraintes plastiques :

Sur grandes fresques, papier blanc ou kraft (murs très hauts, pas de limite !) mais à penser dans le sens « montagne », plus haut que large.

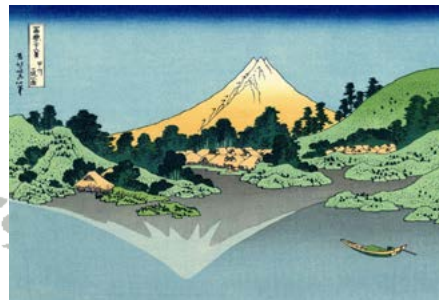
Opérations plastiques : (R.I.T.A)

REPRODUIRE : multiplier, répéter

ISOLER : recouvrir, grossir, valoriser

TRANSFORMER : alterner, changer d'échelle, déformer, transposer, métamorphoser

ASSOCIER : accumuler, assembler, combiner, juxtaposer, superposer, unifier

HOKUSAÏ Les 36 vues du Mont Fuji, (les estampes de Hokusai à toutes les saisons, par tous les temps.)

Gaspard FRIEDRICH Le voyageur contemplatif : la peinture paysagère pour évoquer l'immensité

Nicolas de STAËL Le col de Montgenèvre

Œuvres de référence

Littérature

AUBINEAU F., PEYRA J. *Dans ma montagne*, Père Fouettard Editions, 2017

CHARLAT Benoît. *Nénègle sur la montagne*, Ecole Des Loisirs, 2012

DUBUC Marianne. *Le chemin de la montagne*, Saltimbanque, 2019

Musique

Modeste MOUSSORGSKI, *Une nuit sur le mont chauve*

Bande originale du film "Himalaya, enfance d'un chef"

Arts plastiques

Edouard LAUNET : Expo VIOLLET-LE-DUC *Les visions d'un architecte*

Grimpe en douceur petit escargot, tu es sur le Fuji !

Quelques propositions :

« Grimpe en douceur petit escargot, tu es sur le Fuji ! »
Haïku japonais.

- ⦿ Fabriquer des petits escargots en 3D (plus ou moins réalistes !) qui grimperaient sur le mont Fuji (grâce à la rampe des escaliers !), à partir de muselets, de fils de fer, possibilité d'intégrer des plaques de bouteilles de Champagne.

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

- TRANSFORMER** : changer d'échelle, déformer
- ASSOCIER** : collectionner, combiner, prolonger, relier, superposer

Exposition intérieure

- ⦿ Utiliser du fil de fer, ou de vrais muselets, éventuellement des plaques (couramment appelées capsules) pour sculpter de petits escargots
- ⦿ Taille maximum 15cm ; avec une base de pas plus de 4 cm d'épaisseur (largeur de la rampe) sur laquelle ils évolueront

Œuvres de référence

Gilles TONNÉ
Escargot, lumaca, snail

Henri MATISSE
L'escargot

Contre marches... en haute montagne !

Quelques propositions :

- Ⓣ Réaliser des frises (format précis défini ci-contre) à base de triangles, représentant des sommets montagneux
- Ⓣ Représenter différentes vues d'une même montagne, en variant les saisons, les points de vue, etc.

Dominantes

Gris, vert et nuances

Contraintes plastiques :

REPRODUIRE : répéter

ISOLER : découper,

TRANSFORMER : alterner,

ASSOCIER : accumuler, ajouter, intercaler

Exposition intérieure

- Ⓣ Format des frises en papier : 13 cm de haut et 175 de longueur (format paysage)
- Ⓣ Besoin de 27 frises : nous signaler combien vous souhaitez en faire.
- Ⓣ Peinture, collage de triangles juxtaposés
- Ⓣ Tout outil !

Œuvres de référence

Arts plastiques

HOKUSAI
Les 36 vues du Mont Fuji »
(les estampes de Hokusai à toutes les saisons)

Nicolas de STAËL
Le col de Montgenèvre

Paul CEZANNE
La montagne Sainte Victoire
(L'obsession de Paul Cézanne pour la montagne Sainte Victoire)

Oiseau sur un fil

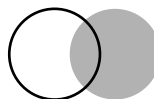
Dans les nuages

Quelques propositions :

- ▷ Oiseaux en origami
- ▷ Sculptures d'oiseaux : papier, argile, objets de récup...

Dominantes

Blanc et gris

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

TRANSFORMER : allonger, déformer, changer d'échelle, changer de technique (outils, support, format), découper, plier, chiffonner.

Œuvres de référence

Littérature

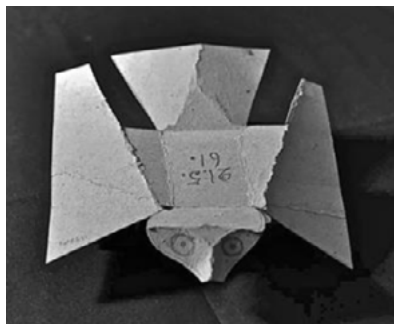
SHARAFEDDINE Fatima.
Les Oiseaux d'Adel
Gallimard jeunesse, 2018

Arts plastiques

Exposition intérieure

- ▷ Oiseaux posés sur le rebord d'une vitre de 20 cm de large OU 40 cm de large

Les oiseaux doivent tenir debout SEULS

Pablo PICASSO
Oiseau

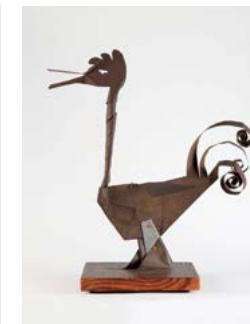
Pablo PICASSO
Merle

Pablo PICASSO
Sculpture d'oiseau

Alexander CALDER
Oiseau de feu

Alexandre CALDER,
Oiseau de Mana

Nuée d'oiseaux

Dans les nuages

quand l'espace devient léger

Quelques propositions :

- Représenter ou inventer des oiseaux de toutes sortes : dessin, collage, peinture ...

Dominantes
Multicolore

Contraintes plastiques :
Opérations plastiques : (R.I.T.A)

- REPRODUIRE :** calquer, photocopier, répéter, multiplier
- TRANSFORMER :** inverser, rétrécir, allonger, changer d'échelle, de technique, de couleur ...
- ASSOCIER :** rapprocher, juxtaposer (mettre en relief), accumuler, collectionner

Œuvres de référence

Littérature

CRAUSAZ Anne. *L'oiseau sur la branche.* Memo Eds, 2014

Gervais Bernadette et Pittau Francesco. *OXISEAU.* Les grandes personnes, 2017

Poésie

Claude AVELINE
Portrait de l'oiseau qui n'existe pas
(et œuvres associées)

Arts plastiques

Exposition intérieure

- Regrouper les oiseaux en nuée sur un ou 2 fonds
- Grands panneaux blancs ou transparents de 0,75 de large sur 1 m de haut à 3 m de large sur 1,90 m de haut
- Oiseaux en couleur

Henri MATISSE
Polynésie de la mer

Georges BRAQUE
Les oiseaux

Georges BRAQUE
Oiseau

René MAGRITTE
Le retour

Jolis nuages

Dans les nuages

quand l'espace devient léger

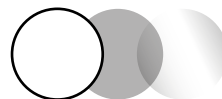
Quelques propositions :

Ⓞ Nuages tactiles
Différentes matières (Playmaïs, tissu, plumes blanches, papier travaillé en volume (plié, enroulé, chiffonné, torsadé ...), gazon synthétique, coton, cotillons, papier de soie, tulle ...

Ⓞ Nuages à suspendre :
matières légères, aériennes.

Dominantes

Blanc, gris et argenté

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

TRANSFORMER : changer de technique, déformer, transposer, emballer, métamorphoser, déguiser ...

ASSOCIER : accumuler, combiner, relier, opposer

Exposition intérieure

- Ⓞ Nuages en volume :
 - à poser, sur socle (tige de fer) ou sans
 - à suspendre (nuage léger avec fil de pêche et scotch).

Œuvres de référence

Littérature

MANCEAU Edouard. *Les petits nuages.* Seuil Jeunesse, 2017

NAGY Diana. *Nuages.* Memo Eds, 2016

Musique

JEAN RENÉ
Les jolis nuages

Arts plastiques

Mykala DWYER
The Silvering, 2017

René MAGRITTE
La malédiction

Phyllida BARLOW
Biennale Venise 2013
<https://www.youtube.com/watch?v=ptfFn1la41o>

La valse des cerfs-volants

Quelques propositions :

- ↳ Créations de cerfs-volants légers : en papier, en tissu, en papier de soie, en collage,...
- Par transparence ou non .

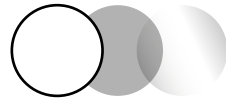
Exposition intérieure

VIGILANCE : les cerfs-volants doivent être légers (accrochés avec du scotch au plafond)

=> prévoir un fil de pêche à la tête et un à la queue (60 cm).

Dominantes

Blanc, gris et argenté

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

TRANSFORMER : changer de technique, de matières..., déformer, ajouter, combiner, métamorphoser

ASSOCIER : superposer, intercaler, ajouter, relier...

Dans les nuages

quand l'espace devient léger

Œuvres de référence

Littérature

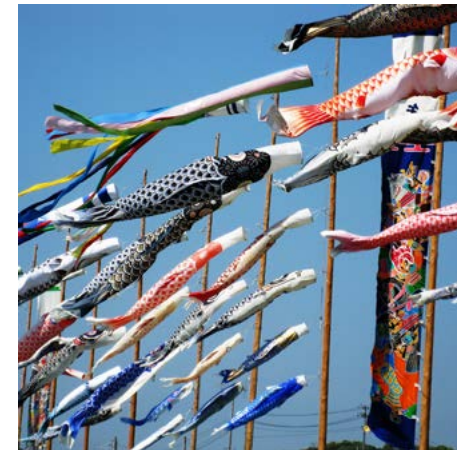
KONOLA Hanna.

Une année avec le vent.

Rue Du Monde Eds, 2019

Arts plastiques

Cerfs-volants japonais

Manifestation

Rencontres internationales de Cerfs-volants
de Berck-sur-Mer

Musique

Antonio VIVALDI

Les quatre saisons

Promenons-nous sous la terre...

Quelques propositions :

- ① Ce que je vois sous la terre ... superposition de suspensions : racines, cavités...
- ② Sous la terre, je découvre des créatures fantastiques...
- ③ En volume : guirlandes de petites bêtes fixées sur un fil.
- ④ En 2D : dessins de petites bêtes sur des bandes de papier

Émotion : peur, surprise

Exposition intérieure :

- ① Racines en 3D : suspensions très légères à entrecroiser pour les suspendre.
- ② Créatures fantastiques accrochées sur un fil transparent de 2 m.
- ③ Créatures fantastiques dessinées sur des bandes de papier kraft brun de 10 cm x 2 m.

Dominante

Couleur marron + sombre

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques :

TRANSFORMER : changer d'échelle, combiner, inverser, intervertir, déformer, exagérer, métamorphoser...

ASSOCIER : juxtaposer, intercaler, relier, opposer, joindre, réunir, prolonger, accumuler...

Œuvres de référence

Littérature

Sous la terre,
Les petites bêtes,
La petite encyclopédie,
Collection « Mes Premières Découvertes »
Gallimard Jeunesse

NAGATA Tatsu. Les petites bêtes.
Seuil Jeunesse, 2011

VOLTZ Christian.
Albums avec petites bêtes

Cinéma

Microcosmos

Arts plastiques

Henrique OLIVEIRA, *Baitogogo*

<https://www.arts-in-the-city.com/2018/12/14/decouverte-le-monde-organique-dhenrique-oliveira/>

Tapumes

Et si on pixélisait le monde...

Quelques propositions :

- Ⓞ Représenter des personnages, des objets, des éléments naturels sous formes de pixels (mosaïques).

Dominant
Rouge

Contraintes plastiques

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

REPRODUIRE : multiplier, répéter

TRANSFORMER : changer d'échelle, déformer, pixéliser

ASSOCIER : combiner, imbriquer, rassembler, opposer

Œuvres de référence

Arts plastiques

INVADER

Application « Flash Invaders » pour trouver ses œuvres partout dans le monde.

Exposition intérieure

VIGILANCE :

- Ⓞ Taille A4 maximum
- Ⓞ Graphisme, collage, gommettes, coloriage, en émaux, peinture (2D)
- Ⓞ Photographier une œuvre en 3D puis pixéliser la photo
- Ⓞ Exposition murale ou au sol

Graffons et taguons pour décorer les murs

Pour information :
le **GRAFFITI** est un ensemble de représentations graphiques réalisées sur une surface.
le **TAG** est la signature personnelle, le nom de l'artiste décoré, apposé sur l'œuvre.

Quelques propositions :

- ⌚ Taguer son prénom
- ⌚ Graffer des objets (photos)
- ⌚ « Graffe cet espace pour le rendre agréable, désagréable, terrifiant, te mettre en colère, te calmer, te faire rêver ... »
- ⌚ « Graffe tes émotions »

Exposition intérieure le long d'un mur

- ⌚ Techniques libres
- ⌚ Grand support accepté

Dominant
Rouge

Contraintes plastiques

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

- ISOLER** : extraire, découper, suggérer, valoriser...
- REPRODUIRE** : copier, répéter, multiplier, imprimer...
- TRANSFORMER** : exagérer, inverser, écrire, amplifier, récupérer, détourner des objets...
- ASSOCIER** : superposer, juxtaposer, multiplier, imbriquer...

Oeuvres de référence

Littérature de jeunesse

BEIGEL Christine (auteur), **Alain Korkos (illustrateur)**. *La petite fille qui marchait sur les lignes*. Motus Editions, 2004)

GALISSOT Romain (auteur), **Sébastien Touache** (illustrateur) *On fait le mur ?* Elan Vert, 2019
+ dossier pédagogique à télécharger

Arts plastiques : STREET ART

CLET
<https://www.youtube.com/watch?v=kVJ9XUYQ3FU>

JINKS <https://www.jinkskunst.com/>

KASHING

BANSKY

MONSIEUR CHAT ...

Jean-Michel **BASQUIAT**

Keith **HARING**

SPEEDY GRAPHITO

BORDALO II

WONE

Signale ton passage !

Quelques propositions :

- ⌚ Transformer des panneaux de signalisation existants
- ⌚ Créer de nouveaux panneaux
- ⌚ Détourner le mobilier urbain

Dominant

Rouge

Contraintes plastiques

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

TRANSFORMER : modifier, inverser, combiner – déformer , simplifier , compléter ...

ASSOCIER : rapprocher, juxtaposer, intercaler, faire cohabiter, relier, opposer...

Œuvres de référence

Panneaux de signalisation – code de la route

Littérature de jeunesse

GALISSOT Romain (auteur), **Sébastien Touache** (illustrateur) *On fait le mur ?* Elan Vert, 2019
+ dossier pédagogique à télécharger

Arts plastiques : STREET ART

Exposition intérieure ou extérieure possible

- ⌚ Accrochage mural ou support rigide sur pied
- ⌚ Photos des œuvres réalisées en 3D

JINKS KUNST

OAK OAK

CLET ABRAHAM

<https://www.youtube.com/watch?v=kVJ9XUYQ3FU>

Montons au grenier

Quelques propositions :

🕒 Accumuler :

1. des vieux objets identiques
2. des vieux objets différents
3. des vieilles photos de famille.

Exposition intérieure

- 🕒 Accumulations de photos, dessins, découpages, collages... pour réaliser des fresques afin d'habiller les contremarches de l'escalier.
- 🕒 Support :
 - Bande de papier de 16 x 140 cm (13)
 - Bande de papier de 16 x 127 cm (13)

Dominante

Noir, gris, marron, sepia

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques :

REPRODUIRE : copier, calquer, photocopier, répéter, multiplier...

ISOLER : priver du contexte, extraire, découper, montrer, valoriser, révéler...

ASSOCIER : juxtaposer, superposer, intercaler, assembler, rassembler, combiner, accumuler, collectionner.

Œuvres de référence

Littérature

Mona LEU-LEU. *Le grenier*.
Seuil Jeunesse, 2017

CLEMENT Frédéric. *Le magasin Zinzin*.
Ipomee, 2020

Arts plastiques

Les objets affectifs de **Christian BOLTANSKI**
(dossier pédagogique Pompidou)

Niki de ST PHALLE
Monkey

ARMAN
Le village de ma grand-mère

ARMAN
Arteriosclerose

Daniel SPOERRI
Hahns Abendmahl

Dépoussiérons les vieilles photos

Sous les toits

quand l'espace est rempli de mystères

Quelques propositions :

🕒 Créer des cadres photos avec photos d'enfants.

1. Mise en scène avec des objets et/ou des vêtements

2. Mise en scène avec des meubles anciens.

Exposition intérieure

- 🕒 Photos noir et blanc vieilles de toutes tailles agencées dans des cadres photos dorés en carton, dont les baguettes ont des reliefs (style ancien) ou vieux encadrements récupérés.
- 🕒 Prévoir une accroche derrière chaque cadre.

Dominante

Noir, sepia, gris

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques :

REPRODUIRE : photocopier, calquer, photographier, imprimer...

TRANSFORMER : combiner, changer de contexte, déguiser, déformer, inverser, dissocier...

ASSOCIER : associer, faire cohabiter, relier, opposer, ajouter, intégrer, prolonger...

Œuvres de référence

Littérature

Les portraits,
Mes 1ères Découvertes de l'Art,
Gallimard Jeunesse, 1993

Arts plastiques

Léonard de VINCI
La Joconde

Auguste RENOIR
Les jeunes filles au piano

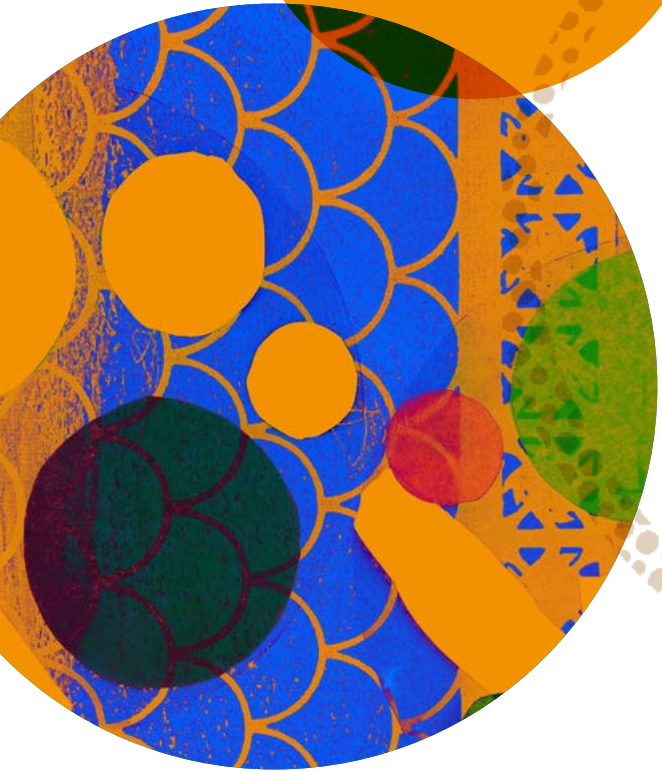

Johannes VERMEER
La jeune fille à la perle

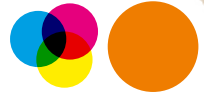

Bouge ta ville !

Quelques propositions :
Accumulation de cartons décorés pour créer une ville mobile.

Dominantes
Multicolore ; orange dominant.

Contraintes plastiques :
Opérations plastiques : (R.I.T.A)

- REPRODUIRE** : photographier
- ISOLER** : découper, valoriser
- TRANSFORMER** : emballer, modifier, ajouter, changer d'échelle,
- ASSOCIER** : accumuler, assembler, empiler.

Exposition intérieure

- Ⓣ Décorer des cartons fermés qui symboliseront des façades, en laissant deux faces libres
- Ⓣ Taille libre (maximum 50 x 50 cm)
- Ⓣ Techniques : peinture, graphisme, collage, évidages.

Ces cartons seront manipulés et modifiés par les congressistes !

Nous dire combien de cartons vous comptez réaliser.

Œuvres de référence

Arts plastiques

Bashir
Enter ghost, exit ghost

Bashir MAKHOUL
Préoccupation 5

Ma ville en boîtes

Quelques propositions :

- Ⓢ Reconstituer un immeuble avec un assemblage de boîtes (avec possibilité de mettre en scène l'espace intérieur).
- Ⓢ L'espace de ma ville, les micro-espaces, architecture, mise en scène, maquettes, etc.

Dominantes

Multicolore avec des touches d'orange

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

TRANSFORMER : changer d'échelle, enfermer, emballer, compresser, expanser, transposer, combiner, ajouter.

ASSOCIER : juxtaposer, relier, réunir, joindre, assembler, imbriquer, prolonger, empiler, accumuler.

Exposition intérieure

- Ⓢ Utiliser des boîtes à chaussures (éventuellement des grandes bricks de lait) ; les empiler en les fixant (collage) pour créer un immeuble de 1 m maximum.

Peinture, collages, découpes,

- 1 - Décorer l'extérieur des boîtes (très colorées).
- 2 - Possibilité de mettre en scène les micro-espaces intérieurs (boutiques, appartements, personnages).

Nous signaler le nombre d'immeubles réalisés et leur hauteur.

Œuvres de référence

Arts plastiques

Niki de St PHALLE
King Kong

Friedrich HUNDERTWASSER
Who has eaten all my windows

Photos architectures

Jean DUBUFFET
Rue Turlupet

Circulons, y'a tout à voir !

Quelques propositions :

- Ⓞ Réaliser **DES FRESQUES** représentant des plans de ville avec ses différents quartiers, rues, espaces, parcs, centres commerciaux, monuments, etc.

Dominantes

Rues : orange
Reste : multicolore

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

- REPRODUIRE** : multiplier, refaire, répéter
- ISOLER** : cadrer, entourer,
- TRANSFORMER** : ajouter, alterner, changer d'échelle, foncer, éclaircir
- ASSOCIER** : alterner, intercaler, relier, faire cohabiter, réunir, joindre, prolonger

**Pour l'équipe scéno déco : à installer sous le bar, chaque fresque sur un panneau en faisant bien coïncider les rues d'entrée et de sortie imposées.*

Exposition intérieure

- Ⓞ **Sur des fresques papier blanc** : dimensions obligatoires :
1 de 2,10 m de long x 0,87 m
3 de 2,70 m de long x 0,87 m
1 de 1 m de long x 0,87 m
1 de 0,90 m de long x 0,87 m.
- Ⓞ Rues toutes de couleur **orange** / obligation de placer **une rue** qui part du côté gauche, en bas (10 cm de largeur) et une autre qui débouche sur le côté droit, idem en bas (10 cm de large) (ce qui permettra de mettre bout à bout plusieurs plans).

ATTENTION : elles seront accrochées **verticalement**

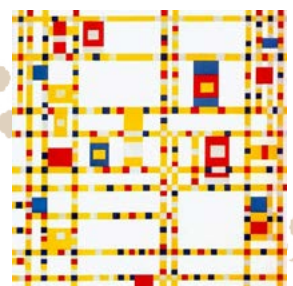
Nous signaler le nombre de plans réalisés

Œuvres de référence

Littérature

- ALEMAGNA Béatrice**. *Un lion à Paris*. Autrement Jeunesse, 2008
- BILIENSKI Claudia**. *Une journée dans ma ville*. Casterma, 2008
- BOISROBERT Anouck, RIGAUD Louis, SORMAN Joy** (texte). *Popville*. Helium, 2009
- LOUCHARD Antonin** (Illustrations). **Paul Eluard** (Auteur). *Dans Paris, il y a*. Rue du Monde, 2001
- SCHAMP Tom**. *Allers retours*. Glénat Jeunesse, 2007

Arts plastiques

Piet MONDRIAN
Boogie Woogie

Paul KLEE
Fleur dans la vallée

Jean DUBUFFET
Une vue de Paris avec des piétons furtifs

Charles NEUBACH
<http://charlesneubach.eu/fr/>

Portes ouvertes !

Quelques propositions :

- ⌚ Pour habiller de grandes et hautes vitres, travailler la **TRANSPARENCE** en créant des **DEVANTURES** de magasins et des **GRILLES** qui seront collées sur celles-ci.
- ⌚ Pour réaliser ces œuvres, une balade découverte dans votre ville est conseillée : rechercher, repérer les grilles (graphisme) les devantures, les décorations, les écritures, les monuments
- ⌚ Travail des lignes, des perspectives + valorisation du patrimoine local

Dominantes

Du orange obligatoire (en plus des autres couleurs !)

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

REPRODUIRE : multiplier, calquer, copier, photographier,

ISOLER : montrer, valoriser, suggérer,

TRANSFORMER : alterner, changer d'échelle,

ASSOCIER : accumuler

Oeuvres de référence

Des places, des grilles célèbres en France : Epernay, Nancy, Paris, etc.

Littérature

ALEMAGNA Béatrice.
Un lion à Paris.
Autrement Jeunesse, 2008

Arts plastiques

Exposition intérieure sur vitres

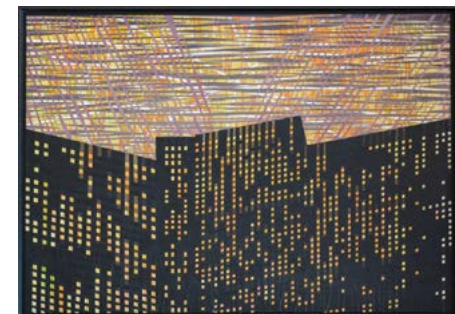
- ⌚ Grands formats : hauteur maximum 2 m
- ⌚ Transparence obligatoire : papier calque, vitrail, plastique pour couvrir les livres, nappes, pochettes plastifiées, papier huilé,
- ⌚ Peinture, collages, découpages.

Jean DUBUFFET
Une vue de Paris avec des piétons furtifs

Paul KLEE
Castle and sun

Charles Neubach
Vibrations urbaines
<http://charlesneubach.eu/fr>

Porte à porte

Dans la ville

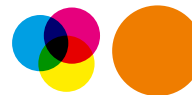
quand l'espace se met en mouvement

Quelques propositions :

- ① Habiller les 4 grandes portes d'entrée du palais des fêtes en les entourant chacune de trois fresques sur une thématique culturelle ou sportive. (une de chaque côté, verticalement et une horizontale pour le chapiteau).
- ② Pour réaliser ces œuvres, une balade découverte dans votre ville est conseillée : rechercher, repérer les devantures, les décorations, les écritures, les monuments, les différents éléments.
- ③ + valorisation du patrimoine local.

Dominantes

couleurs libres
mais écritures orange

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

REPRODUIRE : copier, multiplier, photographier, répéter

ISOLER : valoriser, montrer

TRANSFORMER : changer d'échelle,

ASSOCIER : collectionner, accumuler

Œuvres de référence

*Monuments,
lieux culturels,
magasins locaux*

Arts plastiques

Giuseppe ARCIMBOLDO
Le Bibliothécaire

Giuseppe ARCIMBOLDO
Vertumne

Exposition intérieure

- ① Réaliser des grandes fresques (en papier) avec techniques diverses (peinture, encre, collages, graphisme, etc.) **contrainte : écriture en orange**
- 3 fresques thématique BIBLIOTHÈQUE (2+1)
- 3 fresques thématique CIRQUE DU FUTUR (2+1)
- 3 fresques thématique STADE (2+1)
- 3 fresques thématique MUSEE (2+1)

A chaque fois,

- 2 fresques verticales 0,50 x 2 m de haut
- 1 fresque horizontale 3 x 0,50 m de haut

Nous dire combien vous réalisez de fresques et lesquelles.

Statufiés !

Quelques propositions :

- Réaliser une « structure » en 3D, statue représentant un personnage, fictif ou réel.
- Laisser l'imagination faire ! Toute ressemblance avec un personnage existant n'est pas obligatoire !

Exposition intérieure (+ éventuellement extérieure)

- **Toutes techniques possibles :** structures recouvertes de papier, bande plâtrées, accumulations, collages, superpositions, etc., 3D.
- Représenter un personnage qui tient debout avec socle solide (bac de plâtre ou sable, sur palette, base porte manteau...) dépassant 1 mètre de haut.

Ces personnages seront posés dans une salle et pas forcément contre un mur.

Touche de « orange » obligatoire !

Dominantes

Avec une touche d'orange.

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques : (R.I.T.A)

REPRODUIRE

ISOLER : recouvrir, voiler

TRANSFORMER : changer d'échelle, déformer ; déguiser,

ASSOCIER : accumuler, combiner.

Œuvres de référence

Arts plastiques

Niki de St PHALLE
et ses nanas

William DAVID
Julia

Groupe ethnique NAGO (BENIN)
Statuette Vaudou

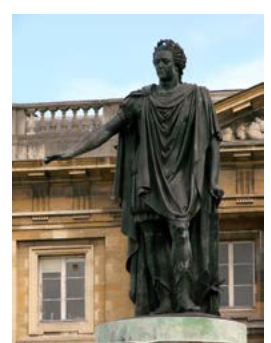
Gérard COQUELIN
Sculptures et mobilier

Richard ORLINSKI
Gorille

ManOman
à Epernay

Statue de Louis XVI
à Reims

Dans ma maison
quand l'espace
nous reconforte

Et si j'étais designer ?

Quelques propositions :

- Ⓧ Je crée des meubles pour les pièces de ma maison.
 - Construire en 3D des meubles
 - Réfléchir sur les proportions.

- Ⓧ Je transforme un meuble.
 - Isoler les caractéristiques des meubles
 - Emballer, déguiser un meuble déjà existant
 - Détourner de sa fonction première.

- Ⓧ Je dessine.
 - Décalker
 - Dessiner en perspective
 - Multiplier des éléments
 - Photocopier les dessins.

Dominante

Rose

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques :

ASSOCIER : accumuler, fusionner, assembler...

TRANSFORMER : ajouter, combiner, déplacer, inverser, changer d'échelle, transposer...

ISOLER : cadrer, extraire, détacher, montrer...

REPRODUIRE : calquer, multiplier, photocopier...

Oeuvres de référence

Littérature

GUARNACCIA Steven, *Les 3 petits cochons*.
Helium, 2010

Exposition

Fondation VUITTON, exposition Charlotte PERRIAND

Arts plastiques

Andy WARHOL, *Nine Jackies 1964*
Andy WARHOL, *Campbell's Soup Cans*
Gerrit RIETVELD, *Red and blue Chair*

Designers

Charlotte PERRIAND, *Etagère*
Franck GERHY, *Walt Disney Concert Hall*, Los Angeles, California
Philippe STARCK, *Presse-agrumes*

Exposition intérieure

- Ⓧ Éléments en 3D à poser sur des gradins, ou dessins à accrocher.
- Ⓧ Taille des éléments : de 30 à 60 cm environ.
- Ⓧ Dessins à accrocher (taille des supports de dessin : minimum A3).

Andy WARHOL
Nine Jackies 1964

Andy WARHOL
Campbell's Soup Cans

Gerrit RIETVELD
Red and blue Chair

Charlotte PERRIAND
Etagère

Franck GERHY, *Walt Disney Concert Hall*, Los Angeles, California

Philippe STARCK
Presse-agrumes

C'est où mon coin préféré de la maison ?

Dans ma maison
quand l'espace
nous reconforte

Quelques propositions :

- Ⓞ Je transforme mon lit en terrain de jeu, en île aux pirates, mon réfrigérateur en supermarché, ma baignoire en océan...
- Ⓞ Extraire, détacher, combiner inverser, changer d'échelle, faire cohabiter...
- Ⓞ J'associe 2 éléments pour créer mon univers idéal : prendre un bain en mangeant, jouer sans bouger de mon lit, un circuit de voitures dans le salon...

Dominante

Rose

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques :

ISOLER : extraire, découper, détacher, montrer, choisir, valoriser

ASSOCIER : faire cohabiter, opposer, lier, juxtaposer...

REPRODUIRE : photocopier, photographier, calquer

TRANSFORMER : transposer, combiner, intercaler, accumuler, intercaler

Œuvres de référence

Littérature

Claude PONTI. Sur le lit.
Ecole Des Loisirs, 2007

L'important, c'est ce qui n'est pas visible d'emblée, ce qui se cache, ce qu'on imagine : une cabane de bagarre sur le lit.

Arts plastiques

Exposition intérieure

- Ⓞ Composition en 2D, support minimum de A3 à format raisin, tout médium...
- Ⓞ Éléments en 3D.

Stéphane CATTANEO
Chambre avec vue

Crystèle SAINT AMAUX
Happy mood

Henri MATISSE
La desserte rouge

Ranger, déranger

Dans ma maison
quand l'espace
nous reconforte

Quelques propositions :

- Ⓣ Avant le passage des cousins, après le passage des cousins...
- Ⓣ Avant le goûter d'anniversaire, après le goûter d'anniversaire...
- Ⓣ Avant le parcours de sport, après le parcours de sport ...
Avant ... , après ...
- Ⓣ Range... déränge... les éléments d'une œuvre, de ta chambre, de la cuisine, d'un déjeuner, de ton assiette, d'une boîte de jeu...
- Ⓣ Réfléchir à l'organisation, au rangement
- Ⓣ Trier, alterner, opposer, classer, organiser... les éléments à ranger
- Ⓣ Composer, décomposer
- Ⓣ Anticiper, imaginer

Dominante

Rose

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques :

TRANSFORMER : dissocier, déplacer, intervertir, modifier, inverser

ASSOCIER : rapprocher, juxtaposer, superposer, intercaler, faire cohabiter, relier, opposer, empiler, entasser, accumuler.

Exposition intérieure

Installations, collage en 3D, photos, dessins

- Ⓣ Taille minimum des supports dessins ou photos : A3.
Mettre en parallèle le « Ranger/déranger » (2 propositions)
- Ⓣ Taille minimum des propositions 3D : 50 cm
- Ⓣ Support (**2D / volume** / sonore / film).

Œuvres de référence

Littérature

Ursus WEHRLI. *L'art en bazar*. Milan Eds, 2013

Arts plastiques

Ursus WERHLI

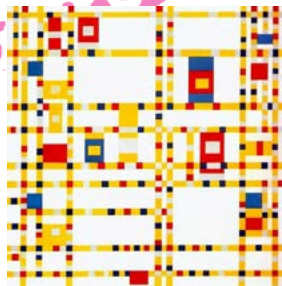
Daniel SPOERRI
Tableau piège astro-gastronomie

Vincent VAN GOGH
La chambre

Henri MATISSE
La perruche et la sirène

Piet MONDRIAN
Broadway Boogie Woogie

ARMAN
En famille

Marinette CUECO
Herbier

Au lit !

Dans ma maison
quand l'espace
nous reconforte

Quelques propositions :

- ▶ Et si mon lit me faisait peur ?
- ▶ Et si mon lit était ...
- ▶ Que se cache sous mon lit ?
- ▶ J'invente le lit de mes rêves...
- ▶ Le lit de Boucle d'or, du Petit Chaperon Rouge...

Dominante
Rose

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques :

- ISOLER** : sortir du contexte, valoriser, extraire...
- ASSOCIER** : faire cohabiter, opposer, lier, juxtaposer...
- REPRODUIRE** : photocopier, photographier, calquer.

Œuvres de référence

Littérature

- CORENTIN Philippe.**
Papa. Ecole Des Loisirs, 1998
- MATHIS Jean-Marc.**
Du bruit sous le lit.
Thierry Magnier Eds, 2015
- PONTI Claude.** *Sur le lit.*
Ecole Des Loisirs, 2007

Arts plastiques

Exposition intérieure :

- ▶ Composition en 2D, support minimum de A3 à format raisin, tout médium...
- ▶ Eléments en 3D.

Niki de St PHALLE
Last night I had a dream

Vincent VAN GOGH
La chaise

Tracey EMIN
My bed

Robert RAUSCHENBERG
The Bed

Dans ma maison
quand l'espace
nous reconforte

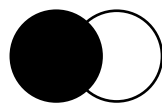
Moi, en confinement dans ma maison ...

Quelques propositions :

- Ⓣ De l'appartement réaliste aux créations les plus fantaisistes...
- Dessine-toi dans une des pièces de ta maison ou de ton appartement.
- La pièce de ta maison préférée et toi dedans pendant le confinement.
- Ton activité préférée dans une des pièces de ta maison pendant le confinement.
- Tes objets préférés et toi dans une pièce de la maison pendant le confinement.
- Ta famille et toi dans l'une des pièces de ta maison pendant le confinement.
- Toi et une pièce imaginaire de ta maison pendant le confinement.

Dominante

Dessin en noir et blanc

Contraintes plastiques :

Opérations plastiques :

ISOLER : cadrer, extraire, montrer, suggérer, valoriser, dévoiler...

TRANSFORMER : ajouter, combiner, inverser, changer d'échelle, transposer...

ASSOCIER : faire cohabiter, assembler, imbriquer, intégrer, entasser, empiler, accumuler...

Friedrich HUNDERTWASSER
Loewengasse The Third Skin

Arts plastiques

#coronamaison

Exposition intérieure ou extérieure

- Ⓣ Support : papier blanc, taille au choix A5, A4 ou A3.
- Ⓣ Scripteurs **NOIRS** de largeurs de pointes différentes (brosse, pinceau, coton tige/encre noire, feutres (de la pointe extra large à la pointe ultra-fine), etc.
- Ⓣ Couleur noire (encre, peinture, craies, feutres...).
- Ⓣ Dessiner autour de la feuille, un cadre non linéaire en graphisme qui représentera le contour de la pièce, puis décorer cet espace en y ajoutant meubles, personnages (au moins un), objets, animaux, plantes, etc. afin de créer son espace « confinement ».

Œuvres de référence

Littérature

BERNER Rotraut Susanne. *Le livre de l'hiver.* Joie De Lire, 2009

VAN DE VELDE Lucie

<https://lucievandeveldel.ultra-book.com/#>

Lançons des bulles...

la scéno deco du lancement

Titre : Accumulations de bulles	
Objectif des séances : <ul style="list-style-type: none"> Réaliser des compositions en volume en combinant des matériaux et en réinvestissant des techniques et des procédés 	
Opérations plastiques: <ul style="list-style-type: none"> ISOLER : extraire, séparer, détacher, choisir ASSOCIER : rapprocher, superposer, intercaler, alterner, faire cohabiter, opposer, relier, assembler, rassembler ; combiner, intégrer, entasser, accumuler, collectionner ... 	
Incitations	Contraintes plastiques
<p><u>Piste pour mise en situation:</u></p> <p>⇒ « A la chasse aux bulles, bulles bulles ... »</p> <p><u>Résultats attendus :</u></p> <p>⇒ Accumulation de cylindres de toutes sortes et de tailles diverses collées sur une surface plane, en $\frac{1}{2}$ volume selon le code couleur bleu/vert/doré</p> <p>⇒ Ces disques peuvent être collectionnées, apportées de la maison, sélectionnées dans la classe, dans l'école, et organisées selon une ou plusieurs des opérations plastiques choisies au départ</p> <p><u>Corpus d'œuvres de référence :</u></p> <p>⇒ John LEWIS and Grimshaw Architects « Fashion Pavilion »</p>	<p><u>Matières :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cylindres (carton, métal, papier ou autres matières) de toutes tailles - Possibilité de découper des tubes de toutes sortes pour les transformer en cylindres de hauteurs différentes - Support carton, bois pour coller la composition <p><u>Matériaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Papier, carton, etc., colle - Peinture : possibilité de créer une harmonie de couleur selon le code couleur ou de laisser naturel selon les matières sélectionnées. Le but est de créer une impression d'accumulation de bulles de toutes tailles. <p><u>Taille du support:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Selon le nombre d'éléments accumulés , de 60 cm à + de 1m de hauteur - Le support peut lui-même être rond pour être accroché - Prévoir un socle sur lequel coller l'accumulation de cylindres (voir modèles ci-dessous) <p><u>Exposition intérieure ou extérieure:</u></p> <p>Ces accumulations seront soit posées au sol sur socles pour être exposés à l'extérieur comme à l'intérieur, soit accrochées au mur de la salle intérieure</p>
<p>Vous pouvez trouver des panneaux support dans les pharmacies.(publicité dans les vitrines)</p>	

Lançons des bulles...
la sceno deco du lancement

Titre : Des bulles en 3D	
<p>Objectif des séances :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réaliser des compositions en volume en combinant des matériaux et en réinvestissant des techniques et des procédés • Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet et les utiliser en adaptant son geste 	
<p>Opérations plastiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TRANSFORMER : combiner, enfermer, emballer, changer de technique, métamorphoser, maquiller, déguiser... • ASSOCIER : juxtaposer, relier, assembler, combiner, compléter... 	
Incitations	Contraintes plastiques
<p><u>Piste pour mise en situation:</u></p> <p>⇒ « Le défilé des bulles déguisées »</p> <p><u>Résultats attendus :</u></p> <p>⇒ Bulles en volume, de tailles diverses, customisées à volonté (TRANSFORMER, ASSOCIER) selon le code couleur bleu/vert/doré qui bougent. Possibilité d'ajouter quelques touches de noir pour mettre en valeur</p> <p><u>Corpus d'œuvres de référence :</u></p> <p>⇒ Yayoi KUSAMA « Dot's Obsessions Love Transformed »</p>	<p><u>Matières :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Papier mâché sur ballons sauteurs, sur ballons de tailles diverses, ou sur grosses boules de papier journal scotchées - Suspensions boules en papier japonais à customiser <p><u>Outils</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pinceaux, brosses, éponges, scripteurs pouvant laisser des empreintes <p><u>Matériaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Papier, colle, peinture, encre, papiers couleur, petits objets à coller (accumulations), etc. <p><u>Taille :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - De 20 à 50 cm environ <p><u>Exposition intérieure ou extérieure :</u></p> <p>Ces boules seront soit suspendues par des fils + aimants collés aux éclairages métalliques de la salle, soit posées à même le sol dans la cour ou dans la salle de motricité</p>

Lançons des bulles...
la sceno deco du lancement

Titre : « Je bulle, tu bulles, il bulle... »	
<p>Objectif des séances :</p> <ul style="list-style-type: none"> Réaliser une composition en reproduisant des graphismes (connus ou inventés) 	
<p>Opérations plastiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> ISOLER : cadrer, extraire, détacher, valoriser, entourer, révéler, voiler, dévoiler REPRODUIRE : copier, doubler, répéter, multiplier TRANSFORMER: fragmenter, ajouter, combiner, inverser, changer de technique ... ASSOCIER : juxtaposer, intercaler, relier, assembler, prolonger, accumuler 	
Incitations	Contraintes plastiques
<p>Piste pour mise en situation:</p> <p>⇒ « La danse des petites bulles »</p> <p>Résultats attendus :</p> <p>⇒ Bande de papier fond couleur monochrome (bleu, vert ou doré) représentant des bulles cerclées à l'encre ou au feutre, remplies de signes graphiques uniformisés ou diversifiés au choix selon l'opération plastique choisie</p> <p>⇒ Bulles monochromes ou polychromes (selon les 3 couleurs bleu/vert/doré), cernées à l'encre noire, bleue, verte ou dorée (tour ou graphisme)</p> <p>⇒ Peuvent être dessinées à même le support ou collées de manière organisées ou désorganisées après remplissage au graphisme</p> <p>Corpus d'œuvres de référence :</p> <p>⇒ Yayoi KUSAMA</p>	<p>Outils</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feutres - Craies grasses - Encre noire et couleurs « code couleurs » - Coton tige ou pinceaux <p>Matériaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Papier couleur ou blanc - Carton fin - Colle <p>Taille :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taille des bandes de papier pour fond : 30 à 40 cm de large, 60 cm de longueur - Taille des bulles variées <p>Exposition intérieure ou extérieure :</p> <p>Ces bandes de papier seront collées sur des totems à réaliser en carton selon le modèle ci-dessous: préparer des supports en carton sur lesquels on collera les bandes de papier décorées, 4 par totem de 60 cm de haut. Prévoir une encoche pour les imbriquer les uns dans les autres : 3 cartons de 60 cm par totem</p>

Lançons des bulles...

la sceno deco du lancement

Titre : Des bulles plaques d'égout	
<p>Objectif des séances :</p> <ul style="list-style-type: none"> Réaliser une composition en reproduisant des graphismes (connus ou inventés) 	
<p>Opérations plastiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> ISOLER : cadrer, extraire, détacher, valoriser, entourer, révéler, voiler, dévoiler REPRODUIRE : copier, doubler, répéter, multiplier TRANSFORMER: fragmenter, ajouter, combiner, inverser, changer de technique ... ASSOCIER : juxtaposer, intercaler, relier, assembler, prolonger, accumuler 	
Incitations	Contraintes plastiques
<p><u>Piste pour mise en situation:</u></p> <p>⇒ « Les plaques d'égout volent et s'envolent »</p> <p><u>Résultats attendus :</u></p> <p>⇒ Dessins de plaques d'égout sélectionnées, puis reproduites sur papier pour être complétés par des ajouts graphiques selon le code couleur bleu/vert/doré</p> <p>⇒ Ces disques en papier peuvent être également collés sur un rectangle de papier et décorés autour en noir et blanc pour une mise en valeur</p> <p><u>Corpus d'œuvres de référence :</u></p> <p>⇒ Ed ACCESS : « Arts Plat du jour »</p> <p>⇒ Pierre ALECHINSKY</p>	<p><u>Matières :</u></p> <p>- Bandes de papier ,</p> <p><u>Outils</u></p> <p>- Craies grasses pour impressions graphiques de la plaque, puis pour décor graphique</p> <p>- Feutres</p> <p>- Encre et coton tige</p> <p>- Peinture</p> <p><u>Matériaux :</u></p> <p>- Papier, colle, peinture, encre, papiers couleur, petits objets à coller (accumulations), etc.</p> <p>- Support papier transparent + POSCA</p> <p><u>Taille :</u></p> <p>- Taille des différents cerceaux du matériel de motricité pour les plaques d'égout</p> <p>- Rectangle de papier de 1m20 x 50 cm environ pour organisation en panneau</p> <p><u>Exposition intérieure ou extérieure :</u></p> <p>Ces disques en papier représentant les plaques d'égout seront suspendus sur plan vertical ou posés à terre.</p> <p>Il est également possible de les fixer sur un cerceau pour un accrochage en mobile. Dans ce cas, penser à proposer un recto et un verso</p> <p>Si le support choisi est transparent, l'accrocher seul à un cerceau pour jouer sur cette transparence.</p>
<p><u>« Arène »</u></p> 	<p><u>« Rosace » et « Centre des rues »</u></p>

Lançons des bulles...
la sceno deco du lancement

Titre : « Voyage en montgolfière »	
Objectif des séances :	
<ul style="list-style-type: none"> • Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle ou en inventant • Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet et les utiliser en adaptant son geste 	
Opérations plastiques:	
<ul style="list-style-type: none"> • ISOLER : extraire, détacher, découper, valoriser, entourer, révéler, voiler, dévoiler • REPRODUIRE : copier, doubler, répéter, multiplier, refaire, calquer • ASSOCIER : juxtaposer, intercaler, relier, assembler, prolonger, accumuler 	
Incitations	Contraintes plastiques
<p>Piste pour mise en situation: => « Et si je fabriquais ma montgolfière ? »</p> <p>Résultats attendus :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Ballon captif ou montgolfière réalisée en dessin, peinture à partir d'éléments extraits d'images, d'échanges langagiers, de photos... ⇒ On peut proposer une composition à partir d'un élément découpé et collé qui sert de situation déclenchante (exemple : nacelle, fils, forme du ballon, etc.) : ISOLER un élément ⇒ On peut chercher les différentes manières de reproduire un élément du ballon captif : REPRODUIRE ⇒ On peut composer sa montgolfière à partir d'un choix de différents éléments (type « répertoire »), de médiums, d'outils, supports: ASSOCIER ⇒ Rester fidèle au code couleur : bleu / vert/doré (+noir) <p>Corpus d'œuvres de référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Le ballon captif d'Epernay 	<p style="text-align: center;">Outils</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coton tige, pinceaux, tout scripteur - Peinture - Encre - Feutres - Craies grasses <p style="text-align: center;">Matériaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toutes sortes de papier (découpé et collé, fond) - Carton pour consolider le support - Colle , ficelle, ruban pour accrochage <p style="text-align: center;">Taille :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Support A4, encadré par une bande de papier monochrome, ou des empreintes, ou des signes graphiques monochromes pour mettre en valeur la réalisation centrale <p style="text-align: center;">Exposition intérieure ou extérieure :</p> <p>Ces ballons captifs réalisés en A4 seront encadrés pour une mise en valeur, collés sur un carton et accrochés par 4 selon le modèle ci-dessous</p>