

Le projet artistique et culturel départemental 2015/2016, **PORTRAIT[S]... en perspectives**, a permis aux élèves de la petite section au CM2 d'explorer la notion de portrait au sens large du terme. Les réalisations artistiques ici présentées représentent différentes étapes de production/recherche dans le déroulement des projets de classes. Des représentations plastiques figuratives (pour les plus jeunes) à des productions non figuratives, les élèves ont découvert des œuvres de référence et exploré des démarches de création et des procédés plastiques et visuels divers.

A travers un aller-retour permanent entre le VOIR et le FAIRE, et une pédagogie de projet pluridisciplinaire ou transdisciplinaire :

- l'exploration de la matière, des médiums et des supports, privilégiés au cycle 1, permettent aux élèves les plus jeunes de formuler progressivement des intentions et de mettre en œuvre des « mini-projets » personnels
- la découverte de nouvelles références et de nouveaux procédés au cycle 2 développent la réflexion des élèves, les échanges entre eux, la richesse des productions et la confrontation avec les œuvres
- au cycle 3, les rencontres et pratiques diverses et la maîtrise progressive d'un lexique spécifique amènent les élèves à répondre à des problématiques de plus en plus complexes et à adopter des postures de création

La découverte, par l'ensemble des élèves ayant travaillé autour d'un même sujet d'étude, des productions plastiques d'élèves d'autres classes (lors de l'exposition collective des différentes recherches artistiques des élèves ayant participé au projet départemental) permet aux enfants d'enrichir leurs réflexions et leurs pratiques et constitue un des points d'orgue de chaque projet de classe.

TENEUR du projet

A partir d'éléments inducteurs choisis, il s'agissait de mettre en place des pistes d'exploration permettant aux élèves d'adopter une posture de chercheur et de créateur.

Les productions artistiques pouvaient aller de représentations réalistes à des créations liées à l'imaginaire et au fantastique. Elles peuvent être plastiques, musicales, chorégraphiques, photographiques, filmiques, littéraires, poétiques...

En ce qui concerne les productions plastiques et photographiques pour l'exposition du Sépulcre en juin 2016, elles devaient être en 3 dimensions avec mise en perspective des portraits (décors contextualisant les portraits, sculptures, bas-reliefs, mobiles, mises en boîtes d'univers personnels, etc...)

- Les éléments inducteurs pour lancer le projet : observations scientifiques, visites d'expositions, lectures de récits littéraires, mythologiques, poétiques, sorties pédagogiques, écoutes d'œuvres musicales, de paysages sonores, rencontres avec le spectacle vivant (théâtre, cirque, ballet...), visionnements de films...
- Pistes d'exploration : portrait peint ou photographié au sens classique du terme, portrait d'un artiste (monographie, portrait d'un musicien et de son œuvre...), portraits de sociétés impressionnistes ou contemporaines (découverte des usages, cellule familiale, amicale, intime, portrait impressionniste/portrait contemporain...), portrait scolaire, portrait de métiers, etc.

Mise en œuvre Conseillers pédagogiques en arts plastiques DSDEN14 – Pierre Gallo & Anne-Marie Quérue

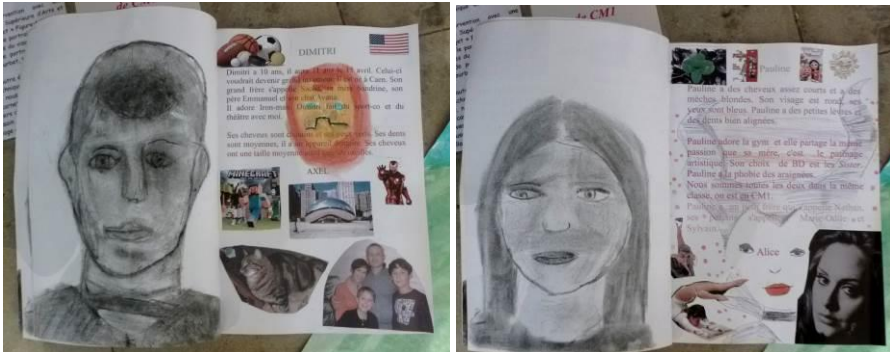
Portraits figurés En 2 D

Dessin selon 3 points de vue différents

Gravures // recherches de cadrages différents Référence Dürer

Création d'un album des élèves de la classe pour leurs correspondants ; dessins au fusain, écrits et collages

Les stéréotypes des personnages de contes : Méchants, héros, bons dans leur espace de vie (château fort, forêt, ville)

Etude de la lumière : dessins au crayon graphite

Réinvestir des inspirations culturelles comme accessoires de mode (**Mondrian et Kandinski**)

Utilisation du logiciel informatique « Tagul » (Représentation graphique de mots sur une silhouette) où les mots les plus répétés dans un texte sont les plus gros et les mots les moins répétés sont les plus petits) **Référence Van Gogh**

FACES A FACES - PS/MS et GS/CP Coquainvilliers – Projet d'année

Déroulement

Phase 1

- Recherche et découpage de portraits en gros plan dans des catalogues
- Tri d'images : face, profils, dos...
- Dessin du portrait de l'autre (de face, puis de profil)
- Constitution d'un musée commun de classe (images, dessins, reproductions d'œuvres d'art...) qui sera complété au fur et à mesure du projet par des références et des productions d'élèves.
- Construction de portraits avec des éléments de jeux ou des objets de récupérations et prises de vue des propositions – Tirage sur papier en noir et blanc

Phase 2

Photographie

- Prise de vues par les élèves (par 2) : portrait en gros plan de chacun selon 6 points de vue (face, profils, dos, plonge, contre-plongée)
- Observation des prises de vue : problèmes de cadrage (champ/hors-champ), de mouvement... → mises en évidence progressive de notions : flou/net, cadrage (gros plan, plan moyen, plan large), champ/hors champ, point de vue (frontal, plongée, contre-plongée), noir et blanc/couleur // Tri d'images
- Découverte de photographies **Référence de Rodchenko**
- Montage de chaque portrait en cube
- Compléter par le dessin les portraits de face qui sortent en partie du champ

Composition de différents points de vue

- Nouvelle observation de portraits peints par Picasso : plusieurs points de vue rassemblés sur une même peinture.
Atelier : chaque élève possède son portrait papier selon 2 à 3 points de vue différents. Découper chaque point de vue en 3 ou 4 morceaux et les mélanger. Reconstituer son portrait en assemblant et collant des morceaux pris dans différents points de vue.

Phase 3

Visite-atelier au Centre culturel des Dominicaines à Pont l'Evêque autour de 2 œuvres de l'Artothèque qui seront exposées à l'école :

- Réalisation de portraits en papier chiffonné
- Modelage de portraits en terre
- Estampages

Visite-atelier à la Villa Montebello de Trouville : portraits costumés

Visite de l'exposition du FRAC : *Nom d'un petit bonhomme*

Phase 4

Dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste

Découverte d'œuvres et de peintres impressionnistes : observation/analyse des procédés utilisés : portraits peints **Références Claude Monet, Edgar Degas et Berthe Morisot**

Intervention de Naïade Plante, photographe

- Découverte de son travail par les élèves
- Collecte de végétaux et plantes diverses, composition de ces éléments au sol et prises de vues
- Portraits photographiés (enfants en binôme) à travers les prises de vues des compositions végétales avec jeux de lumière et ombres portées

Travail photographique de retouche d'image avec Photofiltre. Utilisation de différents effets plastiques. **Référence Warhol**

De la 2D à la 3D

collectés

Représentations avec utilisations matériaux concrets

Variations de matériaux et support. Du dessin au bas-relief vers la sculpture totem. **Référence artiste sud-africain**

Papier mâché

Référence Niki de St Phalle

Variations 2d/3D points de vue photographique et composition en fil de fer

Bas-reliefs en papier mâché

Expansion de visages **Références Bacon, Modigliani**

Nom d'un Super-héros !!

PS/MS/GS – Le Molay Littry

Période 1 :

Lecture d'albums où le personnage principal est un super-héros

Description d'un super-héros : « Comment reconnaît-on un super-héros ? »

Reconnaissance de super-héros dans divers albums

Portraits photos en super-héros :

Les enfants se transforment en super-héros : choisir ses accessoires et prendre une posture pour être pris en photo, puis exposition des photos dans la classe.

Périodes 2 et 3 : Nouvelles lectures où il y a intervention de super-héros

Période 4 :

- Visite de l'exposition « Nom d'un petit bonhomme » au FRAC

- Observation de représentations d'œuvres variées dans la classe

- Travail sur les portraits de super-héros, leurs expressions

- Langage : « Si j'étais un super-héros ». Se décrire de façon détaillée en tant que super-héros (pouvoir, mission, attributs). Enregistrement des voix sur chaque photo.

Visionnage de l'ensemble sur ordinateur.

Période 5 : 6 séances de 1h30 (2 x 45 min) avec un artiste

A partir des photos "portraits des enfants en superhéros" réalisation d'un ensemble de sculptures en volume les représentant.

Les matières utilisées seront la terre argileuse, la paille, le bois, le tissu... Les enfants fabriquent eux même la matière pouvant être modelée (mélange de terre et paille), fabriquent leurs couleurs (argiles de différentes teintes, charbon de bois, ...) fixées à l'œuf. Le bois sert d'ossature pour créer ou reprendre les mouvements des superhéros (photos des enfants) dans un travail sur la représentation des corps.

Des photos des visages des enfants sont marouflées sur des tissus et empesés, ils servent à fabriquer des masques que portent les sculptures dans un jeu d'inversion (pour une fois, les superhéros mettent des masques d'enfants).

L'ensemble des sculptures fait l'objet d'une mise en situation collective.

Référence : Ousmane Sow

Ecole élémentaire de Bretteville l'Orgueilleuse

Nadine Ozenne – CP

UN PEUPLE DERACINE

Réalisations en 2D

- Découverte/observation/description d'œuvres **référence Gaston Chaissac** // découverte de sa démarche
- Réalisation de drôles de personnages en papiers (tapisserie) déchirés et collés et dessin de portraits avec recherches graphiques

- Réalisation d'un univers de portraits graphiques et calligrammes géants : Portraits calligrammes (plumes et encre de Chine) à la manière des dessins de Gaston Chaissac. Projection murale de chaque dessin et agrandissement sur support transparent (bâche plastique) au marqueur noir.

Réalisations en 3D

- Création d'un peuple de personnages totems à partir de souches d'arbres ou branches non élaguées

Installation-Scénographie

Appréhender l'espace, la lumière, le sujet (mise en scène, théâtralisation, imaginaire)

Ecole élémentaire de Bretteville l'Orgueilleuse

Thierry Nicolle – CP/CE1

Référence PICASSO ET SES PORTRAITS

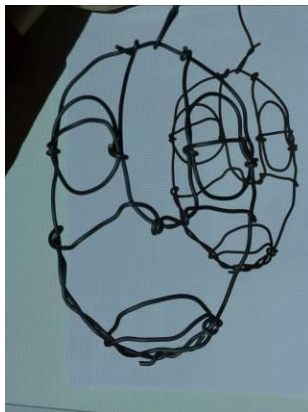
Le projet est axé sur la découverte d'un mouvement artistique, le Cubisme. Les élèves découvrent en particulier les œuvres de différentes périodes de Picasso

- Picasso, 4 autoportraits... différentes périodes de l'artiste sont abordées par les élèves à travers l'observation de ces autoportraits et 4 ateliers de pratiques en regard de chaque période (ex : en regard de la période bleue, les élèves choisissent de se représenter dans une « période » rouge ou verte ou... selon leurs états d'âme, la couleur étant liée à l'état d'esprit du moment).

Réalisation de masques – dessins d'autoportraits

- Observation/analyse de différents portraits de Dora Maar réalisés par Picasso
- Réalisation de totems portraits par compositions de formes géométriques en bois assemblés (collage et vissage) et peints.

Portraits de classe **Référence Calder**

Les enfants racines

PRISE DE TERRE EN TÊTE A TÊTE

Ecole de Crocy

1- Février – mars :

Prise des représentations des élèves

Collecte d'objets personnels

Présentation d'œuvres : décrire, s'exprimer.

2- Mars – avril :

Journal intime

Ateliers de pratiques : dessin, collage, photographie

Visite thématique portrait au Musée des Beaux-Arts

3- Avril – mai :

Intervention d'un plasticien Yann Esnault (5 séances). A partir du conte, **Référence L'enfant racine de Kitty Crowther**, les élèves ont été amenés à créer des têtes émergeant de terre, comme nées de la terre, encore recouvertes de racines, de pailles, de torchis, de légumes, de petits animaux, des «enfanterres» qui poussent dans la nature où tout émerge avec énergie.

Objets portraits

Portraits/costumes et mises en scène

Portraits de la société du XIX siècle au temps des Impressionnistes et portraits de figures la Commedia Dell'Arte
Références Eugène Boudin et théâtre de la commedia dell'Arte

Ecole élémentaire de Bretteville l'Orgueilleuse

Hélène Piraud – CP

PLANETE HOURLOUPE

Référence à Jean Dubuffet et à l'Art brut

Phase 1

L'autoportrait, observation/dessin, découverte de Jean Dubuffet et de ses œuvres et recherches graphiques

- Dessin et mise en couleur de son portrait // autoportrait
- Observation/description d'œuvres de Jean Dubuffet et de son autoportrait
- Dessin de son propre portrait et travail graphique à la manière de Dubuffet, mais avec 2 autres couleurs que le rouge et le bleu

Phase 2

Approche des notions de sculpture/volume, assemblage, architecture et équilibre

- Réalisation selon 2 démarches différentes de sculptures à la manière de Dubuffet en référence au *Bel costumé*
- Réalisation d'une architecture en référence à *Jardin d'hiver* (1969-1970) ou *Manoir d'Essor* (1982) de Jean Dubuffet, par assemblage de cartons recouverts de papier mâché et peints
- Création de costumes en papier ou carton en référence à « *Coucou bazar à New-York* » pour mise en scène dans l'architecture créée
- Défilé / Prises de vues

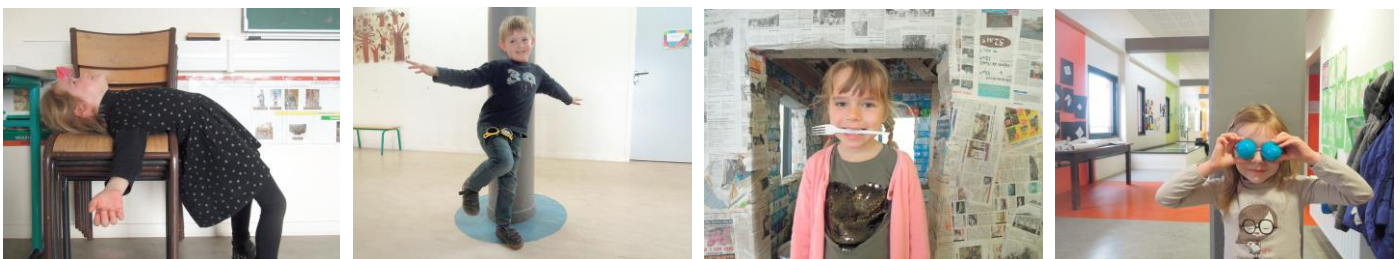

Paraître ou se fondre // l'attitude et le costume

Les accessoires du pouvoir – Qu'est-ce qu'une star ? – L'art du camouflage Référence Liu Bolin

Portraits burlesques - Portrait / objet / espace et mise en scène

Portraits valises (à travers les accessoires/attributs d'un personnage) // Tiroirs secrets **Référence Olivier Thiébaud**

Le tiroir de mon personnage préféré

Tiroir de mon métier préféré

Qui suis-je ?

Mon cartable

CONTONS-NOUS...

May sur Orne

D'octobre à janvier: Dans le cadre de l'étude de trois genres littéraires: la poésie, le théâtre et le conte les élèves ont été amenés à s'interroger sur la notion d'autoportrait dans la poésie, la représentation des personnages dans le conte et à s'exercer à la mise en scène de personnages à travers le jeu théâtral.

De novembre à mars: Différents types d'ateliers pratiques ont été mis en œuvre: portraits en creux au travers de valises d'univers personnels, représentation en volume par le biais de marionnettes (sculpture en papier mâché), écrits littéraires (rédaction de contes).

De janvier à mai: Des reproductions de différents genres artistiques liés au portrait ont été étudiés dans le cadre de l'histoire des arts.

Dans le cadre du festival Normandie Impressionniste, une rencontre avec une artiste plasticienne photographe Marie Céline Nevoux-Valognes et une mise en œuvre d'ateliers sur cinq séances ont permis aux élèves de s'interroger sur la problématique du portrait dans le mouvement impressionniste et la relation que les Impressionnistes ont pu entretenir avec la photographie.

Portraits en boîtes

CE2/CM1 - Ecole du Clos Herbert - Caen

Projet en 2 étapes :

1) Travail de groupe : réalisation de boîtes-portraits de personnages célèbres.

- Explication du projet : faire le portrait d'un personnage célèbre en 3 dimensions, en installant dans une boîte des photos et objets qui évoquent ce personnage - mais pas de photo ou dessin de ce personnage.
- Recherche collective à titre d'exemple pour la boîte Louis XIV.
- Constitution de groupe de 3 à 5 élèves et choix des autres personnages. Sont retenus : Christophe Colomb, Rosa Parks, Jules César, Léonard de Vinci et Charlie Chaplin.
- Travail de groupe : recherche d'informations et d'éléments, puis composition de la boîte.
- Critique collective : Comment améliorer les différentes productions ?

2) Travail individuel : réalisation de boîtes-autoportraits

- Chaque élève réalise sa boîte-autoportrait.
- Choix collectif des boîtes à sélectionner pour l'exposition.

Référence : les "Tiroirs secrets" d'Olivier Thiébaud

Portraits intérieurs

LE MUR DES PEURS

Ecole de Saint Rémy

Classe de CM1/CM2

L'autoportrait sous toutes ses formes.

En période 2, réalisation d'un recueil de **portraits chinois** de la classe : les élèves se sont décrits à travers leurs goûts, leurs passions et leurs loisirs.

En période 3, à partir d'une photographie d'un portrait du Musée des Beaux-Arts que nous avons visité en février, les élèves devaient écrire l'autoportrait du personnage sur le tableau. Ils ont donc dû lire beaucoup d'autoportraits, élaborer des grilles d'écriture précises pour faire leur autoportrait.

En période 4 et 5, nous avons travaillé avec les artistes Sylvie Caty et Allen B, membres de l'Association APACMR de Saint Omer. Nous voulions que les élèves fassent leurs **autoportraits en parlant de leurs peurs**. Nous avons donc créé avec eux « **des boîtes à peur** » qu'ils ont peintes avec des couleurs qui les angoissaient. Les élèves devaient penser la couleur à obtenir en s'aidant du cercle chromatique et en mélangeant les couleurs primaires.

Ensuite, les élèves ont étudié « **Le cri** » de Munch avec Sylvie et ont exprimé à l'oral leurs pires angoisses. Ils se sont représentés en gardant la composition du tableau de Munch (portrait plan demi-rapproché) et ont dû décrire et interpréter toutes leurs peurs en les représentant sur le tableau. Pour les volumes, la technique du papier mâché a été utilisée. D'une simple boule qu'on créait, il fallait exprimer sa peur. Une fois secs, les objets ont été peints puis pendus au plafond de la boîte, ou collés.

Les boîtes ont été ensuite assemblées pour créer un mur des peurs collectif.

Dix boîtes des peurs sur 26 sont ont été exposées au Sépulcre (choisies par les élèves pour représenter la classe à l'exposition sur le portrait).

Un recueil « *Quand je ferme les yeux, je sens, j'entends, je vois...* » a été fait. Les élèves y ont travaillé sur l'autoportrait de leurs sensations agréables. Une mémoire collective du projet a été créée sur Didapage (photos des expositions, des ateliers, textes des élèves...).

Portraits de groupes

Portrait 3D Ce que je pense-Ce que je cache- ce que je suis

Paris)

Ensemble (Projet en lien avec les attentats de novembre 2015 à

Portrait sonore

Chacun sa chambre

Portrait d'une génération qui consomme ...trop

Portraits de familles/ Portraits dansés / arbres généalogiques

Portails personnages de contes

Portraits émotions

Le portrait de nos émotions

Classe de moyenne et grande section d'Elodie Gilles, école maternelle Paul Langevin, Mondeville

Domaines disciplinaires concernés :

- Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité artistique
- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Objectifs d'apprentissage. Apprendre quoi ?

- Acquérir un lexique visuel pour décrire, d'évocation pour affiner la pensée abstraite
  - Créer une réalisation plastique à visée artistique et expressive en 3 dimensions
  - Connaître la notion de portrait
- Agir en coopération dans une situation de production collective

Œuvres, artistes, sites, lieux culturels rencontrés

Seurat (La Parade 1886-1888), Delaunay, Matisse (La Danse), J. Lederlé, Warhol (série des Marylin), Pollock, Picasso (La vida, Celestina, autoportrait), Calder (portrait en fil de fer)

Visite de l'exposition *Nom d'un p'tit bonhomme* au F.R.A.C

Déroulement du projet

Période 1 : séquence autour des émotions. Une semaine = une émotion. Entrée par une œuvre, un album, une musique, un artiste, jeu d'expression... Nous nous exprimons artistiquement (par la peinture, le mime, le chant, le dessin) sur une émotion tout en écoutant une musique qui y fait référence. Sous forme de dictée à l'adulte, nous exprimons nos émotions pour accompagner nos productions. Nous apprenons à les reconnaître, les décrire, les exprimer sous différentes formes.

Périodes 2, 3, 4 : activités autour du portrait. Grâce à l'observation approfondie d'œuvres d'artistes, nous avons étudié et expérimenté le portrait sous toutes ses formes : portrait de face, de profil, en pied, de groupe, en ombre projetée, en fil de fer, avec divers matériaux

Plusieurs films d'animations de fiction étaient aussi présentés sur des bornes informatiques, ainsi que des captations video de spectacles ou de performance.

Une exposition du FRAC organisée dans le cadre du projet était présentée dans ce même lieu.

Vues d'ensemble de l'exposition

