

Texte

Extrait Congrès 2019
à Le-Port-Marly

ageem

carnet d'artistes

Mary-Eve PENANCIER,
docteur en sciences de l'éducation,

Nathalie BLAVIER et Nathalie RODRIGUEZ,
enseignantes en maternelle.

UN CARNET D'ARTISTE EN CONFINEMENT

Nous proposons une expérimentation qui a eu lieu pendant 3 ans en classe maternelle, installant un carnet d'artiste dans le cadre de l'éducation à l'art et du parcours d'éducation artistique et culturel. Ce carnet d'artiste permet une approche plus tangible des arts plastiques en ouvrant les élèves à la pensée dessinée et offre une autre approche des apprentissages.

Pour comprendre, nous revenons très rapidement sur les fondamentaux des arts plastiques. Ils s'orchestrent sur 2 axes et 4 principes. La pratique artistique et la réflexion qui l'accompagne constituent les deux axes. Ceux-ci croisent la démarche exploratoire, qui ouvre le champ de la recherche plastique, la régularité dans la pratique sensible, poétique, nourrie par une culture artistique dense et sans cesse renouvelée, et la verbalisation sur les productions, établissant les 4 principes.

L'expérience nécessite la mise en place d'un protocole simple mais rigoureux. Le carnet d'artiste répond aux sollicitations institutionnelles, offre à l'enseignant un poste d'observation et développe les compétences des uns et des autres.

Le carnet d'artiste une forme pour penser et se construire une réalité : *Je dessine donc je pense*

A l'origine **dessein**, comme projet et dessin, s'écrivaient de la même manière et étaient avant tout un outil d'artiste.

Nous avons pris le parti de définir le dessin comme une expression simple ou complexe et spontanée livrant et améliorant une idée ou une réflexion. Les moyens plastiques sont les crayons traditionnels, mais aussi tout le lot disponible allant jusqu'à la peinture au découpage-collage en passant par tout ce qui tombe sous la main. Partant de ce principe **dessiner c'est penser**, nous avons remarqué que les élèves produisaient avec une volonté affirmée de donner du sens. L'interrogation sur leurs productions a confirmé cette hypothèse. Il est donc recommandé de proposer toutes sortes de moyens techniques (connus ou non de l'enseignant), pour laisser les élèves les expérimenter et trouver là une forme personnelle de pensée. Le matériel doit être à disposition sur une table ou ciblé sur les tables d'élève afin d'explorer une technique sans obligation d'utilisation spécifique de cette technique ; ainsi on développe la curiosité et l'expérience technique offrant des inattendus et des surprises plastiques.

Le dessin est un moyen privilégié pour donner aux élèves qui n'écrivent pas encore et qui parlent peu pour certains, d'exprimer autrement des ressentis, des émotions, des sentiments.

Les apprentissages ont besoin de les développer pour avancer avec eux.

Un protocole de mise en œuvre simple mais rigoureux : 5 incontournables

Le protocole d'installation doit être rigoureux, c'est la meilleure chance de réussite de l'expérience.

Premièrement,

il nécessite une régularité dans la pratique en lien avec les arts plastiques (2 axes et 4 principes). Cette régularité apporte confiance, sérénité et évite l'impatience des élèves et la volonté de terminer à tout prix. Si les élèves comprennent très vite que la pratique plastique dans le carnet sera reprise régulièrement, ils lâchent prise sur cette nécessité d'un travail fini et acceptent une certaine idée de l'inachèvement, concept fondamental dans la compression de l'œuvre.

Deuxièmement,

l'expérience a montré que la durée de 10 minutes, est recommandée parce qu'elle laisse aux élèves le temps d'une réelle pratique plastique. Elle combine la lenteur de certain élève et la rapidité d'autres. Elle laisse un temps de réflexion nécessaire à la suite de la pose de la consigne. Elle offre un espace d'expérimentation. Enfin elle fait progresser les élèves sur la concentration, compétence attendue à l'école.

Troisièmement

le support « carnet d'artiste » est petit. Il doit être manipulable et nous insistons sur le sens « nomade » du carnet : des carnets manufacturés qui peuvent être augmentés de papiers spécifiques (feuilles noires), des feuilles fixées ensemble manuellement, des assemblages dans un petit classeur. Les élèves ont le droit de le prendre où ils veulent, de s'installer où ils le désirent dans la classe.

Quatrièmement,

le starter pour démarrer l'action de dessiner est appelé incitation : une consigne simple, explicite qui va proposer aux élèves une situation problème, qu'il faut résoudre par une production plastique. La situation problème est une énigme, une question ou un simple mot qui déclenche la réflexion et l'action de l'élève qui n'a que 10 minutes pour résoudre ce problème en dessinant.

Voici 4 exemples :

Faire un trou sans faire un trou : les élèves pensent au départ trouer la feuille, mais réalisant qu'ils n'ont pas le droit de la trouer, trouvent une solution plas-

tique en mettant en avant le contraste de couleurs par exemple ; un rond foncé autour duquel il y a un rond plus clair. On peut aussi « faire un trou et montrer-le » : c'est à dire faire réellement un trou dans la feuille cette fois et mettre en valeur ou cadrer le trou. Des stylos à billes font très bien l'affaire.

A table : que faut-il sur une table ? Tous les élèves peuvent imaginer ce qu'ils veulent à ce niveau. On peut améliorer en proposant « la table est pleine ». Le collage peut très bien être proposé comme moyen plastique.

Dessine ton voisin : les élèves se regardent, s'observent et proposent une manière personnelle de voir leur voisin. Nous nous rendons compte que les élèves finissent par accepter et même prendre plaisir à dessiner comme ils voient et non de manière conventionnée ou normée. Ainsi ils sortent de l'idéal beau-bien-fait, qui est un repoussoir au plaisir de dessiner et se termine par la formule bien connue « je ne sais pas dessiner ». On peut proposer de se dessiner comme on se pense, ou encore de donner à chaque élève un petit miroir en plastique pour des autoportraits. Le fusain permet d'expérimenter l'effacement facile et le gommage avec beaucoup de plaisir et d'inattendus pour les élèves.

Plie, colle, trace : les élèves ont plusieurs actions à réaliser avant de se mettre au travail, mais ces petites actions leur permettent de réfléchir au sens. On peut penser ces trois actions dans un autre ordre ; le résultat sera différent. On peut choisir le collage avec des papiers suffisants fins afin d'éviter un surcroît d'épaisseur. Le métissage des techniques et des outils est favorable dans cette exemple.

Enfin, cinquième,

l'expérience nécessite le partage en classe entière (peut-être dans le confinement actuel, en famille entière...). La classe est un laboratoire où les élèves apprennent les uns avec les autres. Le carnet d'artiste ne se dérobe pas à cette loi et la pratique plastique met du temps à démarrer. Des élèves ont tout d'abord copié parfois leurs aînés ou leurs voisins, pour ensuite prendre leur aise, voire même trouvé une pratique artistique singulière. Il ne faut donc pas avoir peur de copier, de se copier, de calquer, de recopier et d'utiliser tous les moyens techniques existants pour se faire, mais tout en donnant du sens.

Des inattendus : divergence de pensée et poste d'observation pour les enseignants

Cette expérimentation nous a permis de voir naître concentration extrême et regain d'intérêt inattendu pour le détail, la finesse de l'observation du modèle. Les élèves bénéficient d'une qualité d'observation, que nous retrouvons dans d'autres apprentissages ou d'autres disciplines (compte-rendus d'expérience scientifique).

Les élèves cherchent à expliquer ce qu'ils ont réalisé et produit et la meilleure question à leur poser pour explorer cette verbalisation est : comment as-tu fait ? Ils apprennent à donner des solutions qui montrent une distanciation des pratiques plastiques entre elles, c'est-à-dire une réelle divergence plastique et intellectuelle. Ils développent une flexibilité à la réponse et accueillent celles des autres avec plus de respect et de curiosité. Ils abordent les séances avec de plus en plus d'aisance, de curiosité et de plaisir.

Les enseignants de leur côté bénéficient là d'un temps libre d'observation des élèves qui est indéniablement vécu comme un luxe dans notre expérience.

Bibliographie

Démarche exploratoire et arts plastiques :

GOSSELIN, P., & LE COGUEC, E., (2006).

La recherche Création, Pour une compréhension de la recherche en pratique artistique,
Presse Universitaire du Québec, Canada.

Incitation et situation problème :

DE MÉRÉDIEU, FI., (1994-2008).

Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne,
Editeur : Larousse, Paris.

Vocabulaire pour parler et comparer :

SOURIAU, E., (2004). *Vocabulaire d'esthétique,*
Ed. PUF. Quadrige-Dicos Poche, Paris.

<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01763817/document>

Texte entier :

