Une idée, un atelier n°35

Comment faire le portrait d'un arbre ?

S'intéresser aux arbres et arbustes de la cour de l'école ou des environs proches, c'est prendre possession des lieux, apprivoiser ce nouveau cadre de vie en cette période de rentrée.

À partir de croquis réalisés in situ, ce document vous propose d'explorer plastiquement des formes végétales familières, au travers de différentes techniques pouvant être exploitées successivement ou simultanément (pour chaque groupe, une technique différente). Cette exploitation de début d'année pourra être le point de départ d'un PEAC, liant différentes formes culturelles... Voir tableau récapitulatif en fin de fiche.

Mots clés : dessin, croquis in situ, composition plastiques, l'élément végétal comme sujet d'étude plastique, histoire des arts.

2015

Éléments de préparation pour l'enseignant	Pistes de travail en classe
Compétences mobilisées : **Cycle 1** **agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques :** • Développer le goût pour les pratiques artistiques : essais de techniques, intérêt pour les effets produits. • Découvrir différentes formes d'expression artistique : peinture, dessin, aquarelle et le carnet de croquis. • Réaliser des compositions plastiques planes et en volume, du croquis au très grand format. • Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix. **Cycle 2** **Pratiques artistiques et histoire des arts – arts visuels compétence 5 : la culture humaniste :** • S'exprimer par le croquis, le dessin et la peinture. • Distinguer les catégories de la création artistique : la peinture, le croquis. • Reconnaître des œuvres préalablement étudiées. **Cycle 3** **Pratiques artistiques et histoire des arts – arts visuels compétence 5 : la culture humaniste :** • Mémoriser quelques repères chronologiques. • Distinguer les catégories de la création artistique : la peinture, le croquis. • Pratiquer le dessin, la peinture. • Reconnaître et décrire des œuvres du patrimoine. • Les situer dans la frise de l'histoire des arts. • Exprimer ses émotions et ses préférences face à une œuvre.	**Émergence sensible :** De la GS au CM2, prendre le temps d'observer les arbres et végétaux de l'école… En apprécier les formes, textures, odeurs, couleurs… Chercher le nom des arbres, prendre l'empreinte du tronc par frottement (fusain ou pastel sur feuille fine), collecter une feuille, un fruit, une graine, un fragment d'écorce et enfin, dessiner l'arbre au crayon. autre possibilité : l'apport culturel d'étude d'œuvres de référence pourra être le point de départ du projet **Appropriation active :** Voir les procédures de découverte et pistes détaillées en fin de document. **Références culturelles :** Dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle, en lien avec l'histoire des arts, on pourra présenter aux élèves, de la maternelle au CM2, des œuvres de référence illustrant le thème choisi : ici, deux œuvres opposées dans la technique et l'approche du thème.

Vocabulaire spécifique : • Sciences : connaître les différentes parties d'un arbre, d'une plante. Utiliser un livre documentaire pour identifier un arbre. • Arts visuels : partir d'un élément végétal, en apprécier les 3 dominantes plastiques : matière, forme, couleurs. Décrire les différentes techniques utilisées, apprécier les résultats obtenus et les procédures. Evaluer (donner de la valeur) une production plastique.	**Appropriation active de l'œuvre en classe :** Voir les pistes détaillées en fin de document.
Problématique : **Comment faire le portrait d'un arbre ?**	**Prolongements :** .Élargir le thème aux arbres d'ailleurs, exotiques. .Créer des liens avec les arts du son, les arts du langage. Cf. tableau ci-dessous.
Connaissances sur l'artiste : Garder trace des œuvres rencontrées, dans le cahier d'histoire des arts - voir ci-dessous.	
Clés de lecture de l'œuvre : Consulter les procédures de découverte et pistes détaillées en fin de document.	

1- Approche sensible du sujet d'étude :

Observer les arbres, arbustes et plantes de la cour d'école, du parc proche ou du bois de la commune… En apprécier les formes, textures, odeurs, couleurs… Découvrir et utiliser le vocabulaire adéquat.

Chercher le nom des arbres, prendre l'empreinte du tronc par frottement (fusain ou pastel sur feuille fine), collecter une feuille, un fruit, une graine et un fragment d'écorce. Ces divers éléments recueillis composent déjà un portrait de l'arbre, de la plante.

Ensuite, proposer aux élèves de le compléter par des croquis ou dessins, réalisé in situ, face à l'arbre. Dessiner au crayon, au feutre (fin ou épais), pastels gras ou secs. Interdire la règle et éviter la gomme, les erreurs, les repentirs sont intéressants dans ce type de productions. Inviter les enfants à réaliser le portrait en entier, mais également à croquer des détails : branches, fruits, graines, feuilles, motifs de l'écorce, etc.

Avec les plus grands, on pourra attirer leur attention sur la notion d'ombre pour donner de la profondeur au dessin.

De retour en classe, on affiche et on échange autour des formes présentes, les différentes sortes de dessins que l'on observe. Des élèves auront privilégié la silhouette, d'autres l'entrelacs des branches, ou les feuillages. Certains élèves expliquent leur façon de dessiner la texture, le jeu des lignes pour les branches, les effets de matière pour l'écorce … A l'issue de cette première phase, on pourra déjà engager les élèves vers une phase d'expression plastique plus élaborée : plus ou moins grand format, techniques variées, composition et agencement des éléments.

Croquis d'élèves de CE1, arbustes et arbres de la cour d'école.

2- Rencontre avec des oeuvres :

À ce stade du projet, on pourra confronter les élèves à un choix d'œuvres de référence pouvant répondre en partie à leur questionnement et/ou provoquer une nouvelle approche de la thématique, ici, *comment faire le portrait d'un arbre ?*

Chemin dans une forêt de montagne
Ernst Ludwig Kirchner, 1919 - huile sur toile

Etude d'un arbre, **Paul Cézanne** 1890 - crayon et aquarelle

Parfois, une seule oeuvre suffit, mais dans ce cas, il est apparu pertinent de confronter deux œuvres opposées dans leur approche du sujet, dans leur parti pris et leur technique.

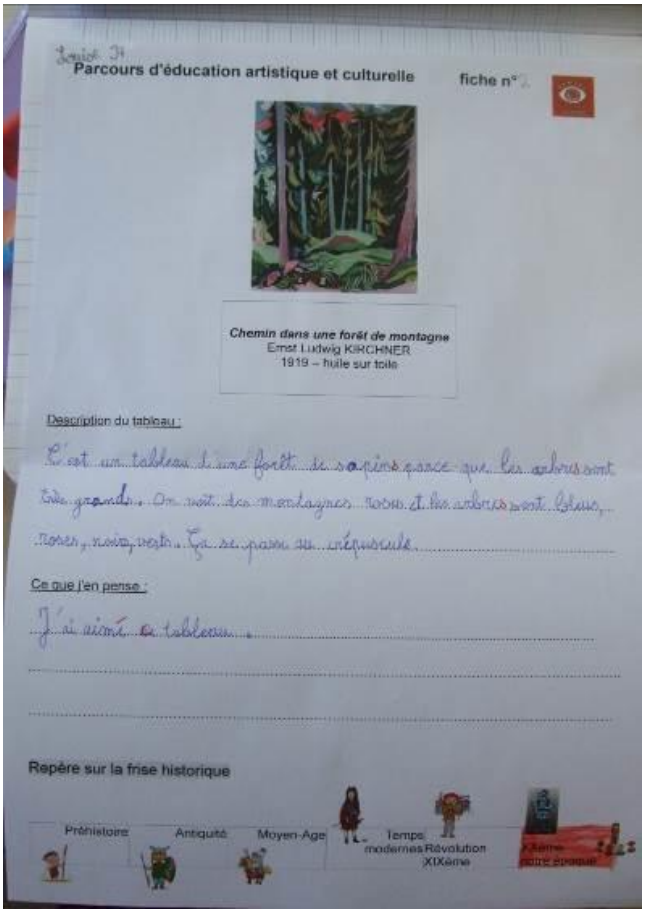
Paul Cézanne se trouve dans la situation des élèves : face à la nature, il réalise un croquis, capte une ambiance qui constituera la matière de ses futures toiles peintes. Pour cette *étude d'un arbre*, il privilégie le tracé initial au crayon (lignes d'ensemble, réseau de branches, effets de matière), qu'il va ensuite rehausser d'aquarelle pour la gamme de teintes, pour retenir le jeu de lumière dans le feuillage.
…Les élèves de CE1 ont d'emblée compris l'intention du peintre, ils ont évoqué l'aspect instantané, non terminé du croquis. Pour les effets de feuillage, sans feuille véritablement dessinée, ils ont fait référence à l'imprimé camouflage !...

Ernst Ludwig Kirchner, de son côté, nous propose ici une composition très élaborée, vision imaginaire de la forêt, même si on identifie le lieu, les formes, la ligne d'horizon… Les teintes, les formes simplifiées, l'accumulation d'arbres, le contraste noir/teintes pastelles, les sommets irradiants, concourent à donner à l'ensemble une ambiance irréelle, fantastique.
L'étude de ce tableau sera également l'occasion d'aborder avec les élèves, la notion de plans et de profondeur d'une image: premier et second plans, arrière plan et ligne d'horizon, ici très marqués.

… Les élèves ont évoqué ici une forêt de conte de fées, un paysage de rêve, pas forcément réel. Même si on peut identifier tous les éléments, le peintre a choisi de nous en donner sa vision, il ne veut pas peindre la réalité, même si on reconnaît bien les sapins, la mousse, les herbes, les rochers, le chemin. Si les montagnes sont roses, c'est à cause du coucher de soleil, qui projette des ombres sur les arbres…

Les enfants constatent que pour *faire le portrait d'un arbre*, on peut copier la nature ou s'en éloigner, sans pour autant dénaturer le sujet d'étude.

3- Traces en histoire des arts :



Page de cahier d'histoire des arts d'un élève de CE1

Dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève, une trace de cette étude d'œuvres sera conservée dans le cahier d'histoire des arts, format papier ou numérique.

À partir du CP, on pourra élaborer la fiche avec les élèves : que souhaite-on garder en mémoire ? Il faudra privilégier le ressenti des élèves et non un savoir encyclopédique sur l'oeuvre ou la vie de l'artiste ! Ne pas oublier une frise historique pour fixer des repères.

D'autres exemples de fiches dans UNE IDEE/UN ATELIER N° 29 et N° 29 bis, en ligne sur le site de la DSDEN 72 – vie pédagogique - culture humaniste – arts visuels.

4- Expression plastique :

Pour ce deuxième temps de création plastique, on demandera aux élèves, par groupe, d'élaborer un projet de portrait d'arbre(s), suite à la phase de croquis et de l'étude d'oeuvres. En composant ce portrait d'arbre, les élèves devront choisir des techniques et outils adaptés, un format et envisager une composition. Voici quelques réalisations d'élèves, dont les techniques et formats sont divers.

Arbres imaginaires - Bannières réalisées par des élèves de CE1

Le thème de l'arbre se prête bien à une pratique plastique sur très grand format – ici, bannières sur toile TYVEK, d'1m sur 2m50. Chaque groupe d'élèves décide des formes, tailles et coloris des végétaux à représenter. L'occupation de l'espace devient alors une contrainte, induisant un type d'outils et de médiums (ici, tracés à l'acrylique ou à la gouache puis encres pour le fond).

Certaines formes sont très identifiables, d'autres moins ; mais ce qui est remarquable ici, c'est la liberté de création des élèves et l'originalité des productions…

Portrait d'arbres en noir, créations d'élèves de CE1

Sur feuille de journal imprimée (textes, titres et caractères deviennent alors motifs graphiques), tracés à l'encre de chine (fluide et mate) et l'acrylique noire (épaisse et brillante), pour créer des contrastes, des jeux de transparence et de textures. Comme pour les deux œuvres étudiées précédemment, le sujet sort du cadre, branches et feuillages s'échappent… Ce qui donne du relief et agrandit l'espace de la toile.

Références culturelles : les estampes et la peinture classique japonaises nous proposent de nombreux exemples de représentation de la nature à l'encre noire, plus ou moins diluée.

Monochromes sur feuille bleue, compositions d'élèves de CE1

Faire le portrait d'un arbre, ce peut être également l'occasion d'abandonner les stéréotypes (tronc marron et feuillage vert) pour mettre en avant **texture, formes et nuances du végétal**… Par exemple, en privilégiant le monochrome, les nuances d'une teinte inhabituelle… Les élèves disposent de la couleur primaire (bleu cyan) et d'outremer, on ajoute du blanc et éventuellement un peu de noir. Les mélanges se font à la palette… On peint sur feuille de la teinte choisie.

Référence culturelle : Certains tableaux du Douanier Rousseau représentent des jungles ; C'est l'une des thématiques les plus fécondes du peintre qu'il poursuit jusqu'à sa mort. Toujours dans une flore exubérante et totalement inventée, puisqu'il n'a jamais quitté la France. Son inspiration provient surtout de livres illustrés, de visites dans les jardins botaniques et de rencontres avec des soldats qui avaient participé à l'intervention française au Mexique. On pourra donc étudier certains de ces tableaux avec les élèves, le foisonnement végétal y étant remarquable !

Cette fiche a été réalisée en partenariat avec une classe de CE1 de l'école J. Rostand à La Ferté Bernard.

Auteurs du document : CPD Arts Visuels - DDSEN 72 - ce.artsplast72@ac-nantes.fr - 02 43 86 27 26

Informations pédagogiques :

- Niveau : Tous cycles.
- Type pédagogique : Connaissances et pratiques artistiques. Histoire des arts.
- Public visé : Professeurs des écoles.
- Contexte d'usage : Séance d'arts visuels et d'histoire des arts.
- Référence aux programmes : Compétence 5, Culture humaniste et histoire des arts.

Sur le site de la DDSEN 72, vous trouverez d'autres fiches pédagogiques autour de l'arbre et du paysage :

Une idée un atelier N° 17 – Analyser une image - Vincent Van Gogh.
Une idée un atelier N° 20 – Paysages.
Une idée un atelier N° 25 – Dessiner des arbres – Piet Mondrian.
Une idée un atelier N° 28 – Souvenirs de Babylone – JP. Cavanna.

Dans les 16 Points Arts Plastiques de la Sarthe, vous trouverez de nombreux posters sur ce thème à afficher dans la classe.

Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève :

L'élève doit explorer les grands domaines des arts et de la culture, dans une démarche de projet qui permettra de conjuguer les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle : connaissances, pratiques et rencontres.

Circulaire n° 2013-073 du 3-5-2013.

	connaissances	**pratiques**	**rencontres**
Arts visuels	L'arbre, le végétal comme sujet d'étude plastique.	Cf. Pistes de travail ci-dessus.	Rencontre avec œuvres de référence, d'anciennes planches de botanique, expositions locales sur ce thème.
Arts du langage	Thématique du végétal, réel ou imaginaire, ré-interprété par les romanciers et auteurs illustrateurs d'albums jeunesse.	Le végétal comme inducteur d'intrigue.	On trouvera des réponses adaptées aux différents niveaux des élèves dans la liste de référence des œuvres littéraires proposées par les textes officiels.
Arts du son	Thématique du végétal dans le répertoire musical des œuvres de référence.	Documents pédagogiques des CPEM 72 : *Cultivons notre oreille*, vol.1 : les quatre saisons – l'été, Vivaldi Bambous oscillants de Java, Indonésie	écoute et analyse d'œuvres
Sciences	Le végétal : la graine et la plante.	Le jardin : expérimentations en classe et dans le jardin de l'école.	Jardins cultivés et jardins d'agrément, jardins des Plantes et Arboretums sarthois.