

Dossier pédagogique

Préparé par : Julien AURE et Laureen MERCREDI

SOMMAIRE

Présentation, définition du dessin

Le dessin dans les programmes d'arts plastiques

Pistes d'exploitations Pédagogiques

Des artistes dans les établissements scolaires

Activités

Informations pratique

PRÉSENTATION

DEFINITION DU DESSIN

Objectifs

Dans le cadre du premier festival du dessin de la Réunion, nous souhaiterions proposer aux scolaires la découverte des multiples formes du dessin, appréhender les œuvres d'artistes locaux et internationaux.

La découverte de ces œuvres est aussi un moyen de démocratiser et d'encourager la pratique artistique notamment celle du dessin.

Contour du projet

Ce festival réunira des artistes aux univers et pratiques très variés, il s'agit d'une véritable mine de références pour que les élèves puissent se questionner sur le dessin autant sur la multiplicité des techniques que sur son statut. Il est important de souligner que dessiner est une première forme d'expression chez l'enfant mais aussi chez l'homme plus généralement depuis l'aube de l'humanité, c'est un langage: un ensemble de signes permettant la communication .

On peut s'intéresser à cette définition d'Etienne Souriau : « le substantif « dessin » dérive du latin *designo*, mot riche de sens pouvant notamment signifier dessiner et désigner. Le dessin, une œuvre inscrite sur un support à deux dimensions (papier ou ancêtre du papier, plaques, murs...), présente plastiquement une essence, un concept ou une pensée ou représente les apparences de notre monde naturel. Corrélatif à l'outillage matériel graphique- qui varie selon les époques -, le dessin est réalisé selon des techniques diverses. La plupart des dictionnaires de la langue française rappelle que le terme " dessin " est le même mot que " dessein ". Aussi, sur le plan esthétique, devons-nous envisager deux aspects de ce que la langue courante appelle " dessin ".

« **Le dessin comme dessein** se trouve partout dans les arts plastiques à titre de projet (de peinture, d'architecture, d'orfèvrerie, de tissu...). Ce dessin, sur support relativement fragile, réalisé selon diverses techniques choisies en fonction de l'application visée, soigne la mise en page comme structure, ou la perspective cavalière, ou un certain détail qui, par son

importance, perd son statut de détail pour devenir le centre d'intérêt au sein d'une composition globalement signalée. Le dessinateur exécute plusieurs essais, appelés esquisse, puis modèle, enfin carton, qui donnent le sentiment esthétique de la promesse, de l'ouverture vers..., bref d'une fraîcheur, d'un non-abouti qui annonce une émergence.

L'amateur d'art se trouve ému en imaginant ce que pourra être l'œuvre définitive dans sa matérialité, il s'active à comprendre une étape et se fait co-auteur d'une œuvre à matérialiser. Aucune personne sensible à l'expression plastique ne reste indifférente devant de tels dessins préparatoires qui hantent les cabinets d'érudits et les studios de spécialistes. »

Définition apportée par Etienne SOURIAU in *Vocabulaire d'esthétique*, publié sous la direction d'Anne SOURIAU, éd. Quadrige / PUF, 1990, Paris.

Le dessin ne serait-il pas le père de tous les arts, la base des arts? Il est protéiforme, abstrait, figuratif, descriptif analytique, personnel, réfléchi ou spontané.....

C'est un mode de saisie du réel observable comme la matérialisation d'une idée.

Il est la confrontation de l'outil et du support pour donner forme à une idée, une intention. Il permet la narration, il traduit aussi une réalité, il apparaît également comme le moyen idéal pour mettre en forme un processus créateur. Il est donc impliqué dans tous les domaines artistiques, il peut aussi bien anticiper l'œuvre qu'être l'œuvre finale.

Pourquoi dessine-t-on?

Le dessin libère le geste autant qu'on apprend à le maîtriser. Avant même d'être un langage, c'est un contact charnel, on engage notre corps comme un danseur dessine dans l'espace. On éprouve le support, on l'anime... « On fait reculer le vide » disait Alberto Giacometti.

C'est un acte élémentaire de communication, un partage d'idées universel. Une « cosa mentale » qui médiatise notre rapport au réel que l'on peut inventer.

« C'est un acte de connaissance, de sympathie, une figure du désir » Paul Valéry.

LE DESSIN DANS LES PROGRAMMES

Au regard des entrées des programmes des 4 cycles, et des artistes présentés lors de ce festival, il apparaît comme une belle opportunité pour les enseignants d'avoir à portée de main des références qui serviront à enclencher un processus de création et de réflexion qui répondra aux axes des programmes .

Cycle1: extrait du BO programmes de 2015

« Les productions plastiques et visuelles

Dessiner

Les enfants doivent disposer de temps pour dessiner librement, dans un espace aménagé où sont disponibles les outils et supports nécessaires. L'enseignant suscite l'expérimentation de différents outils, du crayon à la palette graphique, et favorise les temps d'échange pour comparer les effets produits. Il permet aux enfants d'identifier les réponses apportées par des plasticiens, des illustrateurs d'albums, à des problèmes qu'ils se sont posés. Il propose des consignes ouvertes qui incitent à la diversité des productions puis à la mutualisation des productions individuelles ; les échanges sur les différentes représentations d'un même objet enrichissent les pratiques et aident à dépasser les stéréotypes.

Les ébauches ou les premiers dessins sont conservés pour favoriser des comparaisons dans la durée et aider chaque enfant à percevoir ses progrès ; ils peuvent faire l'objet de reprises ou de prolongements. »

Cycle 2: extrait du BO programmes des arts plastiques 2015

Les arts plastiques se pratiquent autour 3 grandes questions:

La représentation du monde.

L'expression des émotions.

La narration et le témoignage par les images.

Cycle 3: extrait du BO programmes des arts plastiques 2015.

Les grandes questions abordées :

Les représentations plastiques et les dispositifs de présentation.

La fabrication et la relation entre l'objet et l'espace.

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aussitôt constituants de l'œuvre.

Cycle 4: extrait du BO programmes des arts plastiques 2015.

Les grandes questions abordées :

La représentation image, réalité, fiction.

La matérialité de l'œuvre l'objet et l'œuvre.

L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur.

PISTES D' EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES

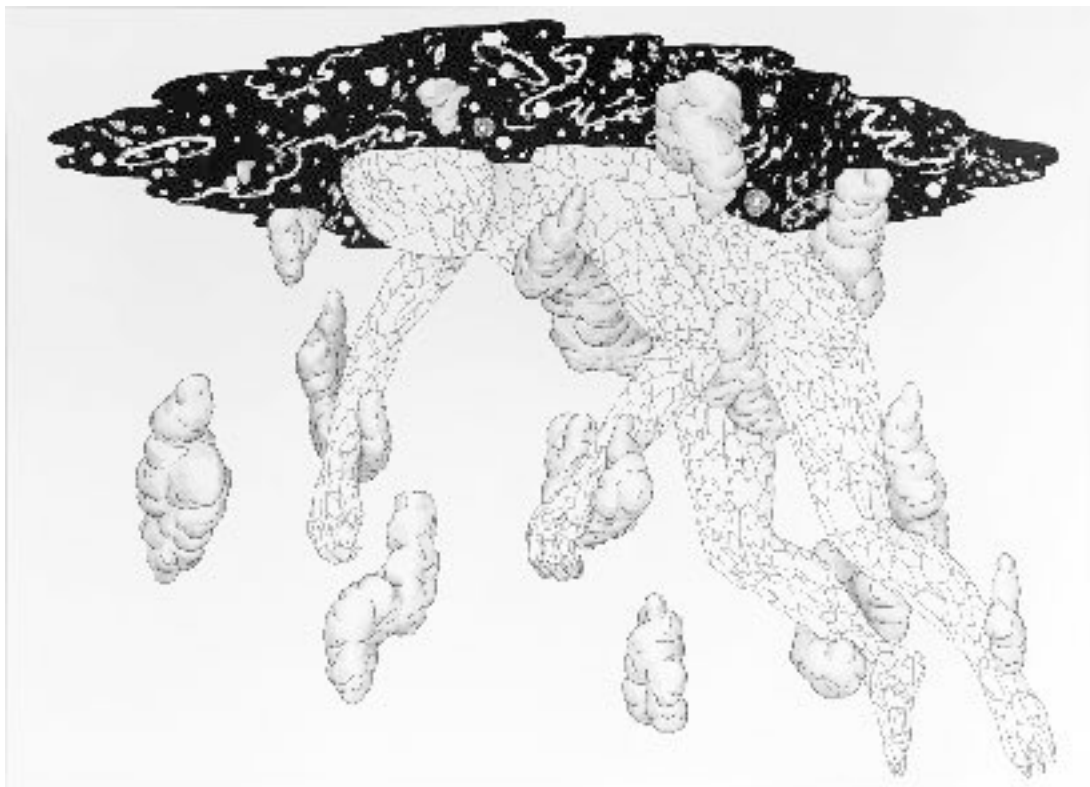
Voici les trois pistes en relation avec les artistes exposés qui pourront être également sources d'échanges et de questionnements:

#Portrait de mon île .

Questionnement: dessin d'observation / d'imagination, rapport au référent, l'écart, point de vue, le stéréotype, la représentation.

Interdisciplinarité : Lien avec l'histoire et géographie, SVT....

Artistes liés à la thématique: kid Kréol et Boogie, Guillaume Lebourg, Lolita Bourdon, Julie Bernard, Mathilde Fossy, Félix Duclassan, Ambre Maillot.

KID KREOL ET BOOGIE, Sans Titre, 65x45cm

MAÏDÔ

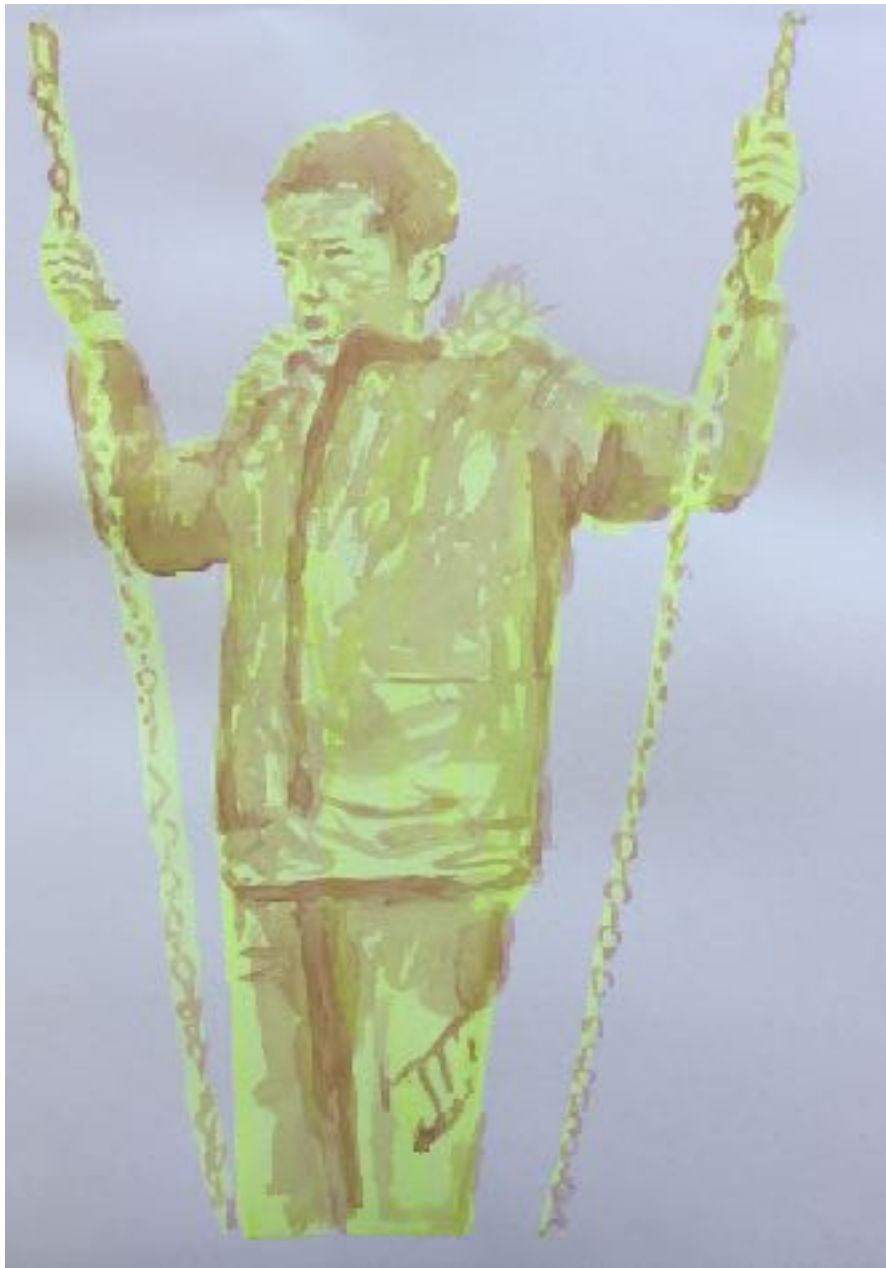
Ambre Maillot, Maïdo

Félix Duclassan, madame Antoinette #2, Série les nènènes.

2018.

30x 40 cm

Guillaume Lebourg, Jeune 3, Série Les jeunes,

Encre, gouache et acrylique sur papier

41 x 29, 7cm

L'homme et la nature

Questionnement: la nature comme référent, narration représentation, présentation et matérialité.

Interdisciplinarité : Lien avec SVT, Français, physique

Artistes liés à la thématique: Freddy Leclerc, Philippe Turpin, Atelier Pado, Fred Theys, Chloé Robert, Abeilone.

ZOUTI LA KOUR

LIEN - ARMOISE - ADY - BRINDEL - ZARAT - KOUSS - LI - LIHIN - KONE
WIKI - KOUSS - KOUSS - KOUSS - KOUSS - KOUSS - KOUSS - KOUSS

Atelier Pado, ZOUTIS D'ZARDIN (ZOUTI LA KOUR)- 2018

Encre à micro- pigments, 30 x 40 cm

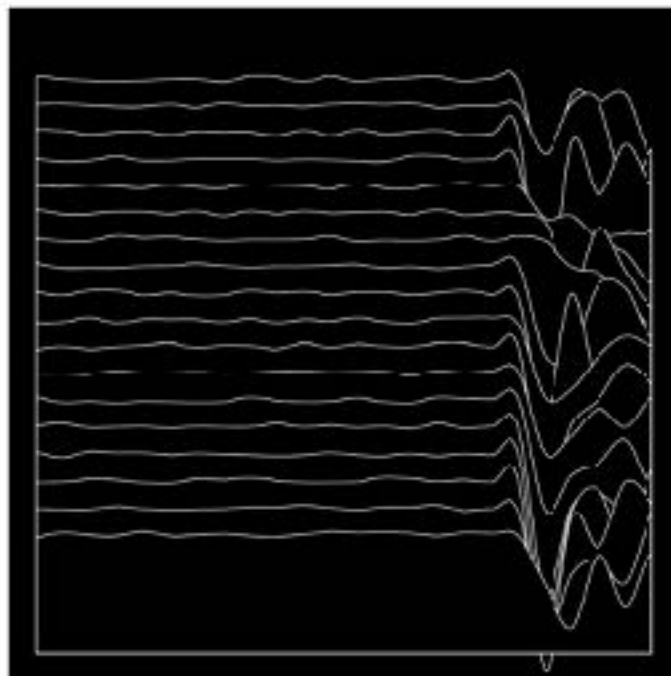
Chloé Robert, La première femme, 2020-
encre noir sur papier , 50 x 65 cm.

Dessiner autrement.

Questionnement: l'outil /le support, hasard, abstraction/ figuration, rupture et filiation.

Interdisciplinarité : Lien avec mathématiques, technologies, géographie et EPS.

Artistes liés à la thématique: M33550336, Pandakroo, Sensei, Masami, Karine Maussière.


```
File: Balise_01.pptx
Title: Balise_01
Author: M33550336
Date: 2020-01-01
Version: 1.0
Keywords: Balise_01
Comments: Balise_01
Application: Microsoft PowerPoint 2010
ApplicationVersion: 12.0.0.1092
ApplicationSignature: Microsoft Corporation
ApplicationSignatureVersion: 1.0
ApplicationSignatureDate: 2010-07-29T12:00:00Z
ApplicationSignatureLocation: Microsoft Corporation
ApplicationSignatureType: Microsoft Corporation
ApplicationSignatureVersion: 1.0
ApplicationSignatureDate: 2010-07-29T12:00:00Z
ApplicationSignatureLocation: Microsoft Corporation
ApplicationSignatureType: Microsoft Corporation
```

M33550336, Balise_01, 2020

Dessin digital, code java, 30 x 40 cm

1- Pandakroo, K4, serie taches, 2020
Encre et stylo, 30 x 30 cm

2-Pandakroo, Teuh, série taches, 2020
Encre et stylo, 30 x 30 cm

DES ARTISTES DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

KARINE MAUSSIÈRE

Le projet “Typologie d’une île” se réalise au sein de quatre établissements lors d’une résidence d’artiste en territoire scolaire. Il met en partage l’acte de création et le processus de recherche qui lui est associé.

Espace de travail ouvert, il est un espace de réflexion mais aussi de rencontres qui s’articule entre recherche personnelle, partage et transmission avec les élèves et enseignants.

Cette résidence est soutenue par la DAC-OI conjointement menée avec la DAAC/rectorat.

Par une étude et observation de la pratique artistique, des principes qui la fondent et des méthodes de recherche utilisées, les élèves se nourrissent du sujet apporté pour produire à leur tour des photographies et des dessins.

Lors d’explorations sur les différents territoires (savane, rivière St Etienne, coulées de lave, forêt humide), nous observons et réalisons des prises de vues des paysages traversés. En classe, nous suivons plusieurs protocoles : dessiner de mémoire, dessiner d’après photo: isoler une forme, tracer des lignes, colorier des surfaces.

LERO- L'Espace de Rencontre avec l'Oeuvre

du 1 au 12 décembre 2020, établissements scolaires

Dans le cadre du festival Tropical Drawing, 5 établissements scolaires accueillent une exposition sur l'homme et la nature. Une occasion privilégiée pour les élèves et les personnels de l'établissement de rencontrer l'art.

En partenariat avec l'Académie de la Réunion, Praxitèle, Artranslation et la radio ACB

Artistes: Atelier Pado, Fred Theys, Phillipe Turpin, Chloé Robert et M33550336

Etablissement scolaires :

Collège Le Guillaume à Saint Paul,
Collège Le Bernica Saint Gilles les hauts,
Collège Edmond Albius au Port,
Lycée de Bellepierre à Saint Denis,
Collège Alsace Corré à Cilaos

ACTIVITÉS

#Portrait de mon île .

Tout le monde dessine son île

Un challenge pour tous de 3 à 99 ans est proposé dans les établissements volontaires et partenaires et à la Réunion.

LE MATÉRIEL DONT TU AURAS BESOIN :

- Un format A5 (moitié d'une feuille A4)
- Outils de dessin : feutres, crayons de couleurs, papiers, crayon, gomme, pastel, encre,....

PARTICIPER

Comme les artistes du festival Tropical Drawing, propose ton point de vue sur ton île.

Un regard sur l'histoire, la géographie ethnographique, arts de vivre, les hommes et le territoire, art culinaire, religion, l'architecture, le folklore,

À vous de Dessiner!

En famille, dans une classe, avec votre association, vos amis,

Quels que soient votre âge et votre niveau de compétences en dessin.

PARTAGER

Nous vous invitons à partager vos productions sur les réseaux sociaux en taguant #tropicaldrawing et #portraitdemonile

Pour les établissements scolaires, choisissez la meilleure production et envoyez-la à julien-charles@ac-reunion.fr pour une restitution et présentation numérique.

L'accrochage des travaux devra également être un moment de partage et d'échange au sein de votre établissement et même dans le quartier où se situe votre établissement.

LES QUESTIONNEMENTS

- QU'EST CE QUE JE REPRÉSENTE ?

- Qu'est-ce que je vois?
- Qu'est-ce que je pense de mon île?
- Qu'est-ce qui m'intéresse?
- Qu'est-ce qui attire mon attention ?
- Qu'est-ce que j'aime de mon île et que je souhaiterais révéler?
- Qu'est-ce que je n'aime pas et que je souhaiterais dénoncer?

- COMMENT JE LE REPRÉSENTE ?

- Quel cadrage? (point de vue, gros plans, plan d'ensemble, plan moyen, ...)
- Quel angle d'approche? Une vision poétique? Documentaire et réaliste ? humoristique? engagé?
- Quel est mon regard sur mon île selon mon âge? Si je suis un enfant, un adolescent, un lycéen, je regarde le monde qui m'entoure et qu'est ce que je constate sur mon quotidien et mon environnement?

- QUELLES TECHNIQUES ?

- Techniques traditionnelles
 - Un seul outil ?
 - Plusieurs outils différents ?
 - J'ajoute de la couleur?
 - J'utilise des supports et modèles pour m'aider à mieux observer et représenter (vidéo projecteur, calque, photographies...)
 - Quels outils numériques pour dessiner?
-

Comment développer la pratique du dessin en classe?

Voici en lien avec le défi dessin proposé pendant le confinement des incitations pour expérimenter :

À l'envers!

Un dessin rêvé.

Un dessin sur une photo.

Un dessin sur un objet.

Un dessin de quelque chose très grand (très) sur un post-it !

Un dessin de mon miroir.

Un dessin liquide.

Un dessin qui sent bon.

Un dessin grand comme un timbre poste.

Un dessin tout rouge.

Un dessin sans papier ni crayon.

Un dessin tout mou.

Un dessin qui pique!

Un dessin d'une seule ligne.

Un dessin de ma fenêtre.

Un dessin allongé.

Un dessin d'un dessin!

Un dessin fait de loin (très très loin).

Un dessin précis fait avec un outil très grand !

Un dessin de ce que voit un insecte.

Un dessin hors-champ.

Un dessin grand très très grand!

Un dessin à la gomme.

Un dessin de famille.

Un dessin de ma chambre vue d'en haut.

Un dessin fait dans le noir.

Un dessin à déplier.

Un dessin de travers.

Un dessin du soir.

Un dessin avec du fil.

Un dessin gourmand.

Un dessin aux trésors.

Un dessin sans contour.

Un dessin sans fin.

Un dessin qui disparaît.

Un dessin de lumière.

Un dessin cousu main.

Un dessin transparent.

INFORMATIONS PRATIQUES

RÉSERVER VOTRE VISITE AVEC VOTRE CLASSE :

Pour toute réservation, merci de contacter par mail

laureen.mercredi@ac-reunion.fr ou julien-charles@ac-reunion.fr

LIEU D'EXPOSITION :

Saint Paul Centre Ville, marché couvert de Saint Paul , salle Sudel Fuma

Visite le 11, 14, 15 décembre 2020.
