

Comment faire le portrait d'un arbre ?

L'Amandier en fleurs, Pierre Bonnard - 1930

© https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Amandier_en_fleurs

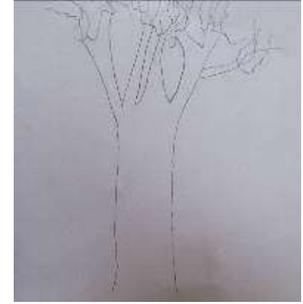
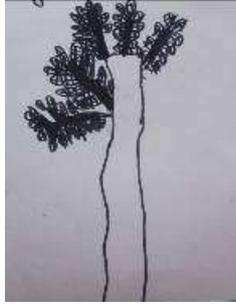
Approche sensible

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. - école Jean Rostand - La Ferté Bernard

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,

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

Pratiques artistiques

Il s'agit pour les élèves d'élaborer par groupe un projet de portrait d'arbre(s), suite à la phase de croquis et de l'étude d'œuvres.

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.

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...

Arbres imaginaires - Bannières réalisées par des élèves de CE1 - école Jean Rostand - La Ferté Bernard

Portraits d'arbres en noirs - créations des élèves de CE1 - école Jean Rostand - La Ferté Bernard

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.

Ne pas hésiter à laisser le sujet sortir 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 plastiques d'élèves de CE1 - école Jean Rostand - La Ferté Bernard

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 !

Objectifs pédagogiques en arts visuels / arts plastiques

Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève (circulaire du 03 mai 2013)

Dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle, les élèves bénéficient de rencontres sensibles avec des œuvres qu'ils sont en mesure d'apprécier. Selon la proximité géographique, des musées, des ateliers d'art, pourront être découverts ; ces sorties éveillent la curiosité des élèves pour les activités artistiques de leur région.

Programmes 2020 de l'école élémentaire - Cycle 2

Expérimenter, produire, créer

- S'approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, support, couleur...
- Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés.
- Tirer parti de trouvailles fortuites, saisir les effets du hasard.
- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie ...).

Domaines du socle : 1, 2, 4, 5

Mettre en œuvre un projet artistique

- Respecter l'espace, les outils et les matériaux partagés.
- Mener à terme une production individuelle dans le cadre d'un projet accompagné par le professeur.
- Montrer sans réticence ses productions et regarder celles des autres.

Domaines du socle : 2, 3, 5

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

- Prendre la parole devant un groupe pour partager ses trouvailles, s'intéresser à celles découvertes dans des œuvres d'art.
- Formuler ses émotions, entendre et respecter celles des autres.
- Repérer les éléments du langage plastique dans une production : couleurs, formes, matières, support...

Domaines du socle : 1, 3

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et visuels, être sensible aux questions de l'art

- Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un premier lien entre son univers visuel et la culture artistique.
- Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d'art, manifester son intérêt pour la rencontre directe avec des œuvres.
- S'approprier quelques œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial.
- S'ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques.

Domaines du socle : 1, 3, 5

Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève (circulaire du 03 mai 2013)

Dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle, les élèves bénéficient de rencontres sensibles avec des œuvres qu'ils sont en mesure d'apprécier. Selon la proximité géographique, des musées, des ateliers d'art, pourront être découverts ; ces sorties éveillent la curiosité des élèves pour les activités artistiques de leur région.

Programmes 2020 de l'école élémentaire - Cycle 3

Expérimenter, produire, créer

- Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent.
- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...).
- Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes.
- Intégrer l'usage des outils informatiques de travail de l'image et de recherche d'information, au service de la pratique plastique.

Domaines du socle : 1, 2, 4, 5

Mettre en œuvre un projet artistique

- Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique.
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique individuelle ou collective, anticiper les difficultés éventuelles.
- Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création.
- Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur.

Domaines du socle : 2, 3, 5

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

- Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d'art étudiées en classe.
- Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation.
- Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d'art.

Domaines du socle : 1, 3

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et visuels, être sensible aux questions de l'art

- Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques.
- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.
- Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.

Domaines du socle : 1, 3, 5