

La représentation plastique et les dispositifs de présentation

Les différentes catégories d'image, leurs procédés de fabrication, leurs transformations : La différence entre images à caractère artistique et images scientifiques ou documentaires, l'image dessinée, peinte, photographiée, filmée, **la transformation d'images existantes dans une visée poétique ou artistique.**

Notions et vocabulaire	Définitions
Image	Représentation d'un réel ou d'un imaginaire. Les images peuvent être de natures différentes : images iconiques (figuratives) et aniconiques (non figuratives) ; images fixes (photographies, peintures) et images animées (films, vidéo) ; images matérielles (qui ont une réalité concrète) et images immatérielles, dites parfois virtuelles (qui n'existent que par une projection lumineuse ou un effet optique par exemple). Elles peuvent avoir différents statuts : images artistiques, documentaires ou de communication visuelle par exemple ; différents modes de fabrication : images photographiques, peintes ou numériques, etc., ainsi que différents modes de diffusion : livre, affiche, internet, etc.
Transformation	Opération ou ensemble d'opérations qui modifie quelque chose en totalité ou en partie. Étymologie : ce qui change la forme, fait passer d'une forme à une autre ou modifie des caractères formels, le mot forme étant à prendre dans son acception la plus large ; par exemple, un objet ou une image peuvent être transformés par un changement de couleur ou de taille.
Collage	Procédé consistant à fixer sur un support des fragments de matériaux, hétérogènes ou non, en particulier des papiers découpés. Une de ses pratiques insiste sur le rapprochement, la juxtaposition des images (surréalistes avec Max Ernst) ; une autre insiste davantage sur la violence d'impact du matériau et sur les possibilités poétiques et formelles qu'elle libère (Hans Arp, Gaston Chaissac, Georges Dubuffet, Karl Schwitters).
Papier collé	Les papiers collés sont une forme de collage qui est composé de morceaux de papier : coloré ou non, portant un dessin ou sans, papier de journal, papier peint, etc., mais qui peut intégrer d'autres matériaux bidimensionnels, tels que la peinture, gouache et/ou huile...
Organisation	Former et réaliser par combinaison et arrangement d'éléments de nature différente.
Surréalisme	Mise en forme du rêve et de l'inconscient, de ce qui est au-delà du réel.

Petits questionnements : Qu'est-ce que le surréalisme ? Comment organiser une image ? Comment combiner les images ? Peut-on changer le sens d'une image existante ? Qu'apporte la superposition de papiers à ma production ?

Problématique : En quoi l'organisation d'images de natures diverses peut-elle faire sens ?

Incitation : Vidéo : Alice aux pays des merveilles, *Dans le monde de mes rêves*.

Demande : « Rêverie des petits papiers »

Consigne : Vous réaliserez un collage à partir de différentes images afin de représenter un rêve fou et surprenant.

Contrainte(s) : Uniquement à partir de collage d'images.

Travail : Individuel – Collectif

Objectifs	Compétences travaillées	Composantes	Socle commun
Explorer et expérimenter la technique du collage.	<p>Expérimenter, produire créer : Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (Dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...).</p> <p>Associer des images selon leurs propriétés et caractéristiques.</p> <p>Quelles images as-tu choisies ? Comment les as-tu choisies ? Ont-elles des propriétés et caractéristiques particulières ?</p>	Plasticienne	<p>Domaine 1 : Pratiquer les arts en mobilisant divers langages artistiques et leurs ressources expressives</p>
Réaliser une seule image à partir de diverses images.	<p>Mettre en œuvre un projet artistique : Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur.</p> <p>Réaliser une seule image à partir d'un collage d'images pour interpréter un rêve.</p> <p>Comment peux-tu faire pour créer une nouvelle image ? Comment as-tu interprété ton rêve ? Comment as-tu associé les images entre elles ?</p>		<p>Domaine 1 : S'exprimer par des activités, physiques, sportives ou artistiques</p>
Comprendre comment révéler les propriétés plastiques de l'image par la technique du collage.	<p>S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs, établir une relation avec celle des artistes : Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d'art.</p> <p>Repérer dans son travail les effets (symboliques, poétiques...) produits par l'association des images choisies.</p> <p>Les images ont-elles le même sens une fois collées ? Pourquoi ? Quels sont les effets produits par ton collage ?</p>	Théorique	<p>Domaine 3 : Maîtriser l'expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres.</p>
Savoir expliquer les effets produits par la technique du collage. Se créer des repères en Art : Le collage.	<p>Se repérer dans les domaines liés aux arts-plastiques, être sensible aux questions de l'art : Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.</p> <p>Expliquer avec du vocabulaire spécifique la démarche de Joe Webb.</p> <p>En quoi le collage donne-t-il un nouveau sens à l'image ? Quelles catégories d'images a-t-il associées ? Pourquoi ?</p>	Culturelle	<p>Domaine 5 : Analyser et comprendre les organisations humaines et les représentations du monde.</p>

Visuels	Éléments descriptifs
	<p>Pablo Picasso, <i>Nature morte à la chaise cannée</i>, 1912.</p> <p>Ce tableau est marqué par l'irruption, dans l'espace de la représentation, d'un élément du réel : la toile cirée où est imprimé le cannage n'est pas représentée mais simplement présentée par le collage, ainsi que la corde qui entoure le tableau. C'est aussi la première fois qu'un artiste intègre dans son œuvre un objet manufacturé, et donc non produit par lui-même. C'est le début des papiers collés qui apportent dans les austères toiles cubistes leurs couleurs, leurs motifs, leur part de réalisme. C'est aussi la fin de la limitation du tableau aux seules couleurs posées par le pinceau. Désormais un tableau peut accueillir tous les fragments de la vie réelle. Les premiers à explorer cette technique : André Breton, Pablo P. ...</p>
	<p>David Hockney, <i>David mother</i>, 1985.</p> <p>La panographie est une technique photographique consistant à composer une image à l'aide de plusieurs photographies se chevauchant. Les panographies ressemblent souvent à des vues grand angle ou panoramiques. Dès 1976, David Hockney réalise des photomontages constitués de polaroids, les <i>joiners</i>. Ces mosaïques ou images composites sont une référence à la période cubiste de Picasso, artiste qu'il admire particulièrement. Il découvre cette technique en voulant éviter l'objectif grand angle. En assemblant les photographies, il réalise alors que le résultat présente une sorte de mouvement et rend l'image narrative. Le regard mobile du spectateur immobile anime l'œuvre qui prend vie.</p>
	<p>Joe Webb, <i>Mixed Up II</i>, Collage, 2013.</p> <p>Joe Webb (1976) crée des collages faits à la main avec un message. J. Webb réinvente les images trouvées en utilisant des modifications simples et concises pour créer des œuvres d'art qui suscitent la réflexion. Il aborde des problèmes tels que l'environnement, la guerre, les inégalités – et interroge notre place dans l'univers en nous demandant de devenir plus conscients. « J'aime les limites du collage ... en utilisant des images trouvées et une paire de ciseaux, il n'y a pas d'options Photoshop pour redimensionner, ajuster les couleurs ou annuler. (...) Mes collages fonctionnent selon une règle de base consistant à ne trouver que deux ou trois images ... avec celles-ci, je peux réinventer la scène originale pour communiquer une nouvelle idée. »</p>
 	<p>Références complémentaires : Erro, <i>Paysage alimentaire</i>, 1964. Collages de Jacques Prévert Collages surréalistes de Max Ernst</p>

Déroulement idéal de la séquence

Demander aux élèves de ramener différentes images : Photographies, magazines, journaux, boîtes de céréales etc.

Incitation : Vidéo : Alice aux pays des merveilles, *Dans le monde de mes rêves*.

Cette vidéo permet aux élèves de définir ce qu'est le « rêve », certains vont donner des exemples et ainsi aborder l'idée d'association d'éléments étranges.

Demande : « Rêverie des petits papiers »

Consigne : Vous réaliserez un collage à partir de différentes images afin de représenter un rêve fou, et surprenant.

Contrainte(s) : Uniquement à partir de collage d'images.

Compétence visée : Expérimenter, produire créer : Associer des images selon leurs propriétés et caractéristiques.

(Selon l'avancée des projets) Mettre en œuvre un projet artistique : Réaliser une seule image à partir d'un collage d'images pour interpréter un rêve.

Pratique : Les élèves réfléchissent et choisissent leurs images, commencent à chercher des combinaisons loufoques et expérimentent le collage.

Référence : Pablo Picasso, *Nature morte à la chaise cannée*, 1912.

Verbalisation : Sous forme de jeu, des images sont accrochées au tableau, des trios d'élèves viennent les assembler en 5 secondes chrono. La classe entière débat ensuite sur les différentes combinaisons : **Problème d'échelle, association incohérente ...**

Relance : Création d'une carte mentale au tableau à partir de la notion de Collage. (Superposition, pliure, découpage, déchirure, ...)

Pratique : Les élèves réalisent leurs collages.

Compétence visée : Mettre en œuvre un projet artistique : Utiliser la technique du collage pour produire une seule image qui interpréterait un rêve imaginaire à partir de différentes d'images.

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs, établir une relation avec celle des artistes : Repérer dans son travail les effets (symboliques, poétiques...) produits par l'association des images choisies.

Verbalisation II est demandé aux élèves d'expliquer leurs productions en utilisant le vocabulaire de la carte mentale du début de séance.

Référence : David Hockney, *David mother*, 1985.

Relance : Montrer une production - Explication et analyse, rappel par les élèves.

Pratique : Finalisation des productions.

Référence : Joe Webb, *Mixed Up II*, Collage, 2013.

Compétence visée : S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs, établir une relation avec celle des artistes : Repérer dans son travail les effets (symboliques, poétiques...) produits par l'association des images choisies.

Fiche de fin de séquence

Compétence visée : Se repérer dans les domaines liés aux arts-plastiques, être sensible aux questions de l'art : Expliquer avec du vocabulaire spécifique la démarche de Joe Webb.

Fiche séquence n°...

Collage - Superposer - Matière - Assembler - Sens - Transformer - Organiser

Pablo Picasso,
Nature morte à la chaise cannée, 1912.

David Hockney, David mother, 1985.

Ce que j'ai fait :

Joe Webb, Mixed Up II, Collage, 2013.

Ce que j'ai retenu :

COMPÉTENCES OBSERVÉES, MISES EN OEUVRE ET ÉVALUÉES

Niveaux d'acquisition des compétences : Maitrise ; Satisfaisant ; Fragile ; Insuffisant

Expérimenter, produire créer :

- Associer des images selon leurs propriétés et caractéristiques.

Mettre en place un projet artistique:

- Réaliser une seule image à partir d'un collage d'images pour représenter un rêve fou.

S'exprimer, analyser sa pratique et celle de ses pairs :

- Repérer dans son travail les effets (symboliques, poétiques...) produits par l'association des images choisies.

Se repérer dans les domaines liés aux Arts Plastiques :

- Expliquer avec du vocabulaire spécifique la démarche de Joe Webb.

Productions des élèves

