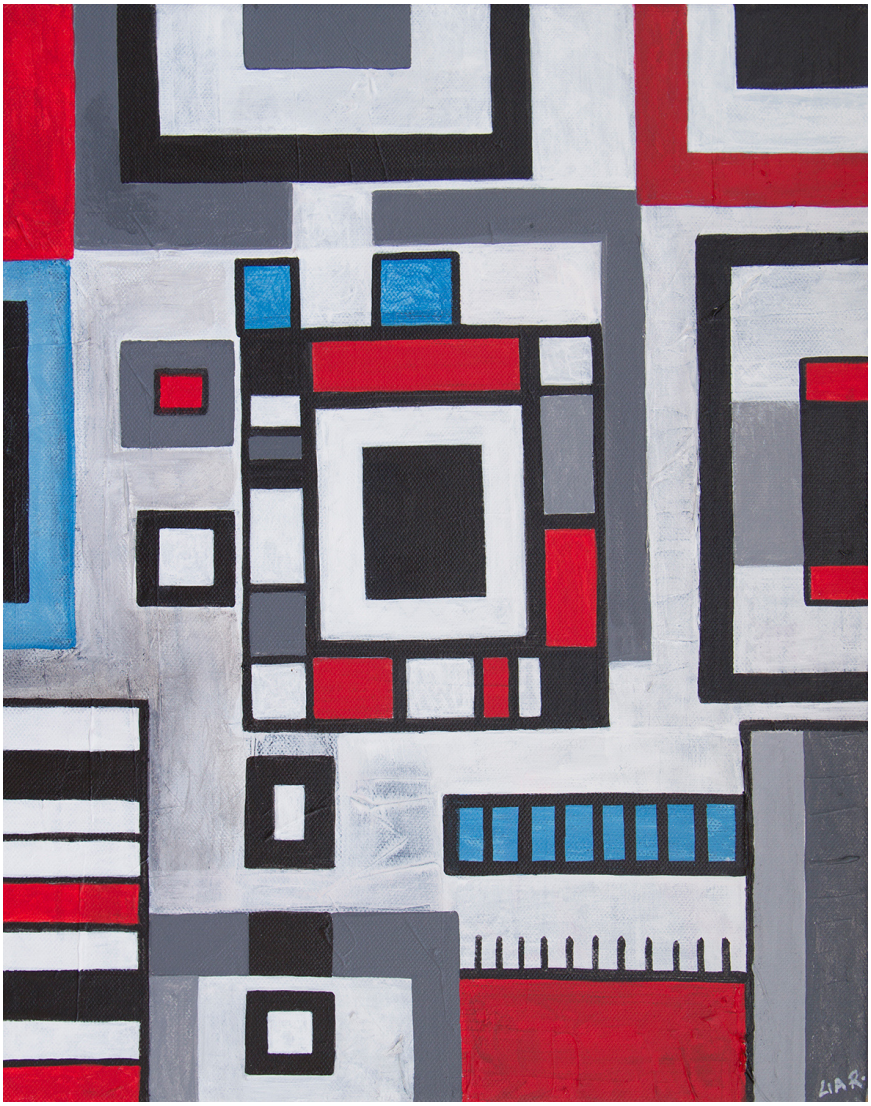
Livret de l'enseignant

Dossier pédagogique

VOLC ANIC ARTS
Agence - Galerie

Lia R.

Créations figuratives à partir de formes graphiques



Sommaire

- Avant propos ..... p. 1-2
- Biographie de l'artiste ..... p. 3
- A propos de l'oeuvre ..... p. 4
- Lexique ..... p. 5
- A propos de l'atelier ..... p. 6
- Déroulement de l'atelier ..... p. 7
- Remarques ..... p. 8
- Bibliographie ..... p. 9
- Contact et renseignements ..... p. 10

Avant propos

VOLC ANIC ARTS
Agence - Galerie

Objectifs et buts pédagogiques d'un atelier de médiation culturelle à destination d'un élève

- Sensibiliser et ouvrir l'élève aux arts plastiques par le biais de travaux individuels et en groupe. La maternelle constituant la première phase d'approche artistique pour un enfant.
- Se familiariser avec différentes techniques / médium / outils / supports de création
- Permettre l'éveil et l'exercice des 5 sens.
- Développer la concentration de l'élève.
- Développer le goût des pratiques artistiques.
- Découverte de différentes formes d'expressions artistiques permettant une construction personnelle de l'enfant dans les champs culturels et artistiques.
- Développer sa pensée critique et sa créativité : levier de confiance en soi important, montrer l'importance d'exprimer son opinion et son ressenti.
- Développer l'idée de progression et d'amélioration de la pratique. Garder les travaux des élèves pour constater avec eux leurs difficultés ainsi que leurs acquis pour constater avec eux la progression accomplie.

Consignes techniques à respecter durant la visite et l'atelier

- Ne pas crier / lever la main pour intervenir / ne pas courir dans le lieu d'exposition
- Familiariser les élèves à un certain nombre de mots vocabulaire qui seront plus amplement approfondis avec la médiatrice culturelle (Cf partie 'Lexique' du LIVRET)
- En classe: bien organiser l'espace de l'atelier de sorte que chaque élève ait assez d'espace pour exprimer sa créativité artistique
- Bien remettre à chaque élève son dossier de médiation culturelle en amont de la visite / atelier

Avant propos

VOLC ANIC ARTS
Agence - Galerie

AVANT atelier

- visite de l'exposition avec l'enseignant / Sandrine Parlant / si possible l'artiste. 1ere approche artistique des œuvres de l'artiste.

- l'enseignant se voit remettre le LIVRET pour préparer l'atelier le jour J.

- Mise en place d'un espace dédié à l'atelier.

<u>DEBUT DE L'ATELIER **(10min)**</u>

- distribution à tous les élèves du dossier de médiation
- introduction faite par l'instituteur : présentation de l'artiste et du déroulé de l'atelier
- prise de parole / oral : ressenti, pensée, critiques des élèves sur ce qu'ils voient.
- l'instituteur transmet les consignes de l'atelier + infos essentielles au bon déroulement de l'atelier (notées dans son livret)

ATELIER (20min)

- l'instituteur & médiatrice culturelle se mettent à disposition des élèves en demande d'aide / apportent leur aide matérielle et pédagogique à ceux et celles qui en auraient besoin.

- coordonnent et surveillent les enfants pendant l'atelier

- n'hésitent pas à prendre la parole pour donner des directives ou annoncer le temps restant

APRES atelier (5min)

- point lexique, l'instituteur & médiatrice culturelle interrogent rapidement les élèves au sujets des notions abordées (questions simples et intuitives) : contenus théoriques

- donner la parole aux enfants pour présenter rapidement leurs œuvres (lien avec consignes et œuvres de l'artiste)

- demandent aux élèves leurs ressentis / avis / remarques sur l'atelier (exercice oral pour les plus petits) commentaires qu'iels vont recueillir dans le LIVRET pour le transmettre à Sandrine.

Durée de l'atelier : 35 min

Lia R.

Lia R est née en Argentine et est arrivée en France à l'âge d'un an.
Elle se découvre un talent pour le dessin avant de se passionner pour la peinture à l'adolescence. Elle réalise sa première œuvre à 15 ans.
Elle est influencée par le travail de Magritte qui est un artiste surréaliste
Ses œuvres sont abstraites mais aussi figuratives.

Les définitions des mots soulignés en italique sont à la page 'Lexique' du livret.

A propos de l'oeuvre de Lia R.

VOLCANIC ARTS
Agence - Galerie

- Déposer sur la toile des émotions.
- Raconter des histoires avec des formes et des couleurs
- Utiliser le crayon et le pinceau sans planifier à l'avance le résultat
- Œuvres figuratives et abstraites influencées par les rêves
- Genre : le surréalisme qui correspond à l'univers onirique.
- L'art abstrait lui permet de faire jaillir ses émotions.

Série des rectangles

- Lia R. s'est laissée porter et a suivi son intuition en faisant que les formes et les couleurs se répondent, ou aillent de paire.
- Travail spontané sans règles établies.
- Il n'y a pas de lignes droites car tout a été fait à main levée.
- Elle ne recherche pas la perfection ni l'exactitude.

La définitions des mots soulignés en italyiques sont à la page 'Lexique' du livret.

Lexique

- Magritte : artiste Belge qui est né à la fin du 19ème. Il a réalisé plus de 220 œuvres qui sont exposées dans 3 trois à Bruxelles en Belgique.
- Surréalisme : mouvement artistique apparut au 20ème siècle, représente le rêve.
- L'art abstrait : représentation de modèles qui ne sont pas réelles. Il peut s'appuyer sur des formes géométriques.
- L'art figuratif : l'art qui qui représente des objets du réels.
- Toile : support de peinture sur lequel peindre.
- Princeau : instrument ayant un manche au bout du quel se trouve des poils synthétiques utilisé dans le bâtiment, l'industrie et les arts : la peinture, et le dessin par exemple.
- Onirique : qui a rapport aux rêves. "songe" en grec

Sources des définitions : Vikidia

A propos de l'atelier

VOLC ANIC ARTS
Agence - Galerie

Lia R.

Objectif

Utilisation de formes graphiques à des fins créatives

Lexique utile

- Surréalisme et ses artistes précurseurs
- Oeuvre abstraite / Oeuvre figurative

Matériel

- crayon de couleur
- feuille papier
- carton
- papier canson
- papier journal
- sac plastique

Organisation

Classe entière / groupe d'atelier : 2 personnes

Déroulement de l'atelier

<u>Consignes:</u>
- Proposer aux enfants de se mettre par groupes de 2
- Expliquer les consignes de l'atelier le plus simplement possible
- Rappeler les consignes pratiques que les enfants doivent respecter

Laisser cours à la créativité des enfants :
- Répondre à leurs questions / offrir son aide si besoin
- Gérer le temps et l'avancée de l'atelier
- Passer dans les groupes pour voir si tout se déroule bien

Superviser l'après atelier:
- Organiser efficacement la prise de parole de chaque groupe pour présenter son travail
- Confronter les oeuvres de l'artiste et celles des enfants

Déroulement de l'atelier

VOLC ANIC ARTS
Agence - Galerie

Atelier ludique de 30 minutes
avec la classe de maternelle/primaire

1 / Peindre / Colorier / Pastels / Crayon de couleurs différentes les formes rectangulaires que vous aurez découpées au préalable

2/ Construire des formes figuratives que les enfants connaissent à l'aide de ces rectangles de couleurs

3/ Construire à la manière de Lia R. une œuvre collective sur un grand fond blanc étendu sur le sol. Œuvre collective abstraite

VOLC ANIC ARTS
Agence - Galerie

Remarques :

contenu du livret / contenu de l'atelier / temps imparti / pédagogie de l'approche etc....

Remarques recueillies auprès des élèves :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Remarques de l'enseignant :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bibliographie :

VOLC ANIC ARTS
Agence - Galerie

Inspirations de contenus / format :

- https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/maternelle37/Documents/guide_artsplastiques_maternelle_blanc.pdf

- https://www.meirieu.com/ECHANGES/boimare-classe-culturelle.pdf

- https://volcanicarts.fr/artistes/lia-r/

Références Vikidia :

- https://fr.vikidia.org/wiki/Art_abstrait

- https://fr.vikidia.org/wiki/Art_figuratif

- https://fr.vikidia.org/wiki/Pinceau

- https://fr.vikidia.org/wiki/René_Magritte

- https://fr.vikidia.org/wiki/Rêve

- https://fr.vikidia.org/wiki/Surréalisme

Contact et Renseignements

- Volcanic'Arts

Sandrine Parlant
3 place du Terrail
63000 Clermont-Ferrand
06 46 52 30 63
agence@volcanicarts.fr