

TAP

4 ateliers clés en main

Livret pédagogique

A la manière de...

Kamishibai

Petits jeux

Boule de fort

PREFECTURE
DE MAINE-ET-LOIRE

afocal
éducation animation formation

afocal Pays de la Loire – 26 rue Brault ANGERS

Un mouvement d'éducation

Fondée en 1980, l'Association pour la Formation des Cadres de l'Animation et des Loisirs regroupe de façon originale des organisateurs d'accueils collectifs de mineurs, des parents d'élèves et des associations familiales.

L'AFOCAL a pour mission de préparer les animateurs et les directeurs à l'encadrement de groupes et à la gestion de structures éducatives.

Soucieux du développement intégral de la personne, les adhérents et les acteurs de terrains de l'association sont animés par la conviction que, pour s'engager dans l'éducation **il faut** non seulement **des compétences techniques et pédagogiques, mais surtout des qualités humaines.**

L'action de l'AFOCAL envers les jeunes dispose d'une forte reconnaissance institutionnelle, puisqu'elle bénéficie de l'agrément national « Jeunesse et Education populaire » et de l'habilitation générale BAFA et BAFD. A ces labels ministériels s'ajoute sa participation aux instances du CNAJEP, le réseau national des associations qui contribuent au service public de l'éducation.

Le souci de rendre éducatifs les nouveaux rythmes

La réforme des rythmes éducatifs encourage une vision globale de l'éducation qui est aussi la nôtre puisqu'elle reconnaît que l'enfant se construit aussi dans les 90 autres % de son temps. Elle admet de fait le caractère éducatif de l'animation périscolaire, extrascolaire, sans oublier le rôle des parents, éducateurs premiers de leurs enfants.

Car ça n'a pas de sens de saucissonner le temps de l'enfant en séquences imperméables entre elles. Ça n'a pas de sens de négliger toutes les dimensions de l'enfant derrière l'élève. Ça n'a pas de sens de penser que réussir sa vie passe seulement par les bons résultats scolaires.

Mais rendre éducatifs les nouveaux rythmes, c'est prendre un peu de hauteur. C'est se poser des vraies questions en sortant des discours culpabilisants et stériles : Comment, par-delà les programmes scolaires, aider **ensemble** les enfants à grandir ?

Quelle éducation apporter pour que chaque enfant devienne une personne équilibrée, responsable des choix de vie qu'il fera, parce qu'il aura trouvé ou retrouvé confiance en lui et appris à poser des actes qui ont du sens ?

Fruit de notre implication sur le terrain, ce livret est un condensé de 4 modules de temps d'activités périscolaires que l'afocal a conçus et animés. Le soutien financier de la DDCS de Maine et Loire nous permet aujourd'hui de vous le partager et nous ne doutons pas qu'il permettra à de nombreux enfants de vivre des TAP enrichissants, ludiques et remplis de découvertes...

P1

Activités manuelles artistiques à la manière de...

P26

Réalisation d'un Kamishibai

P33

20 Petits jeux

P46

Initiation à la boule de fort

Activités manuelles artistiques

" A la manière de..."

Mener un atelier

« A la manière de... » avec des enfants

Quels sont les objectifs du module ?

- ✓ Sensibiliser les enfants à l'art graphique
- ✓ Permettre aux enfants de découvrir des artistes et de s'inspirer de leur technique de création artistique

Les savoir-faire développés par l'enfant

- ✓ Développer ses capacités motrices
- ✓ Développer sa créativité, son imagination, son sens de l'observation
- ✓ Découvrir une nouvelle façon de s'exprimer

Les savoir-être développés par l'enfant

- ✓ Favoriser la curiosité de l'enfant
- ✓ Vivre une expérience commune : favoriser le vivre ensemble
- ✓ Mettre en valeur ses réalisations

Les fiches " à la manière de... "

A la manière de Arcimboldo.....	4
Biographie	5
A la manière de Chassac.....	6
Biographie	7
A la manière de Keith Haring	8
Biographie	9
A la manière de Jasper Johns	11
Biographie	12
A la manière de Kandinsky.....	13
Biographie	14
A la manière de Paul Klee.....	15
Biographie	16
A la manière de Matisse.....	17
Biographie	18
A la manière de Mondrian	19
Biographie	20
A la manière de Picasso	21
Biographie	22
Carte magique à la manière de Vincent Van Gogh.....	23
Biographie	25

A la manière de Arcimboldo

Objectifs :

- ✓ Développer l'imagination, prendre du recul par rapport à ce que l'on voit (les fruits) et réussir à imaginer un visage
- ✓ Développer la motricité fine (coupage / collage)

Durée : 1 à 2 séances de 45 min

Age des enfants : entre 6 et 9 ans

Matériel :

- Présentation d'œuvres d'Arcimboldo : feuilles (plastifiées)
- 1 paire de ciseaux par personne
- 1 tube de colle pour 2 ou 3 personnes
- 1 feuille A4 par personne
- Photocopies des fruits et légumes : environ 80 feuilles à découper ou plaques de gommettes autocollantes
- Des feutres
- Des crayons de couleurs
- 1 pochette transparente par personne, pour mettre de côté les découpages non collés avec le nom de chaque enfant

Déroulement :

- Chaque enfant prend son matériel. L'enfant choisit, sélectionne et découpe les fruits et légumes et dessine le contour d'un visage sur sa feuille
- L'enfant colle les images sélectionnées
- L'enfant peut compléter son dessin avec des crayons s'il le souhaite

FIGURE 1 : ARCIMBOLDO VERTUMNE

FIGURE 2 : REALISATION D'ENFANT

FIGURE 4 : REALISATION D'ENFANT

FIGURE 3 : REALISATION D'ENFANT

Arcimboldo (1527-1593)

Biographie

Giuseppe Arcimboldo est un peintre célèbre pour ses nombreux portraits suggérés par des végétaux, des animaux ou des objets astucieusement disposés.

Giuseppe Arcimboldo est né à Milan en Italie vers 1527 et serait issu d'une famille de peintres. Il commence à se faire connaître à 24 ans en travaillant avec son père, artisan peintre à la cathédrale de Milan. Il réalise alors des cartons de vitraux. Rapidement, il se fait remarquer par Ferdinand de Bohême qui lui commande cinq blasons pour la cathédrale. Sa renommée commence à s'étendre. Il est appelé à Prague en 1562 au service de Ferdinand Ier du Saint-Empire pour être le portraitiste de la famille impériale.

FIGURE 5 : ARCIMBOLDO LE PRINTEMPS

C'est peu après son arrivée au service de Ferdinand Ier que Giuseppe Arcimboldo commence la première série des quatre saisons, et laisse éclater un style pictural surprenant : les « têtes composées » portraits caricaturaux formés d'une juxtaposition de fruits, légumes, végétaux, symbolisant les saisons ou les métiers. Cette œuvre suscite un engouement considérable à la cour. Il peindra d'autres séries des quatre saisons en 1572 et 1573 (une série des quatre saisons se trouve au Louvre, dont l'Automne daté de 1573). D'autres portraits mêlent animaux ou objets : les quatre éléments (le Feu et l'Eau de 1566) ou les personnifications de métiers (le Bibliothécaire, le Jardinier, le cuisinier...).

En dehors de quelques portraits, il a alors pour tâche principale d'enrichir les fameux cabinets d'art et de curiosités des empereurs

Maximilien II et Rodolphe II. Doué d'un esprit inventif et ingénieux, il se voit confier l'organisation des fêtes princières et il est nommé conseiller artistique pour la formation des collections impériales.

À partir de 1565, son nom apparaît dans la comptabilité impériale. Il se distingue notamment par l'invention d'une méthode colorimétrique de transcription musicale.

En 1587, il obtient de Rodolphe II l'autorisation de retourner en Italie pour y finir ses jours, promettant de continuer à peindre. Flora sera l'un de ses derniers tableaux. Retiré à Milan, il est promu au rang de comte palatin en 1591 et y meurt le 11 juillet 1593.

FIGURE 6 : ARCIMBOLDO L'AUTOMNE

A la manière de Chaissac

Objectifs :

- ✓ Développer son imagination
- ✓ Découvrir le mouvement de l'art brut, c'est-à-dire un dessin très simple, né de l'imagination d'artistes qui voulaient s'exprimer spontanément, sans avoir de bases artistiques
- ✓ Exploiter la notion de contrastes des couleurs

Durée : 1h minimum (ou 2 séances)

Age des enfants : dès 6 ans

Matériel :

- 1 feuille A4 CANSON 160 gr blanche
- 1 crayon de bois, 1 gomme, 1 taille-crayon
- Crayons de couleur ou craies grasses
- Marqueur noir pour repasser sur les contours

FIGURE 7 : ŒUVRE DE CHAISSAC

Déroulement :

- L'enfant doit dessiner un visage entouré de nombreuses cases irrégulières sur l'ensemble de la feuille.
- Chaque case est ensuite mise en couleur (choisir une seule technique : craie grasse lissée ou crayon de couleur)
- Chaque partie de son bonhomme doit contraster avec la couleur qui est à côté.
- Les contours des cases sont ensuite retracés en noir.

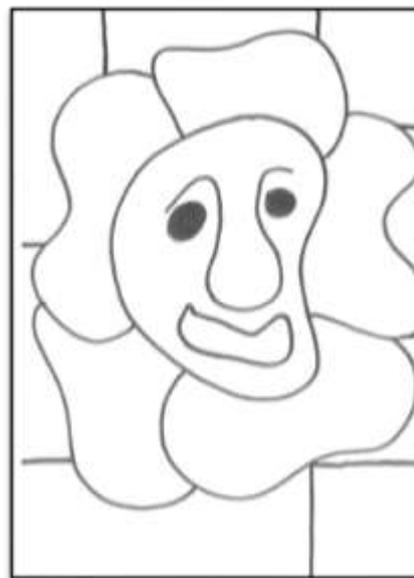

FIGURE 8 : BASE DE COLORIAGE « A LA MANIERE DE CHAISSAC »

Gaston Chaissac (1910 -1964)

Biographie

FIGURE 9 : ŒUVRE DE CHAISSAC

Après avoir arrêté ses études très tôt dans l'Yonne, sans diplôme, Gaston Chaissac ne parvient pas à trouver de travail et sa santé est fragile. Il est encouragé par des voisins artistes à se lancer dans la peinture. La famille Freundlich lui permet d'apprendre à connaître de nombreux artistes et lui fournissent le matériel pour créer ses propres œuvres.

En 1943, il rejoint sa femme en Vendée où celle-ci va devenir institutrice. Lui s'occupe de son enfant et continue à peindre. Il rencontre de plus en plus d'artistes et se fait une place parmi eux. Il commence à correspondre et à exposer dans de nombreuses galeries d'art.

Il appartient au mouvement de l'art brut, il a créé des œuvres de façon très spontanée et naïve, avec beaucoup de matériaux de récupération, inspiré par sa vie de tous les jours.

A 53 ans, il expose considérablement et sa notoriété devient internationale mais il exprime beaucoup de désarroi, de solitude et d'incompréhension. Sa santé décline. Il décède le 7 novembre 1964 à la Roche sur Yon en Vendée, à la suite d'une hémiplegie cérébrale.

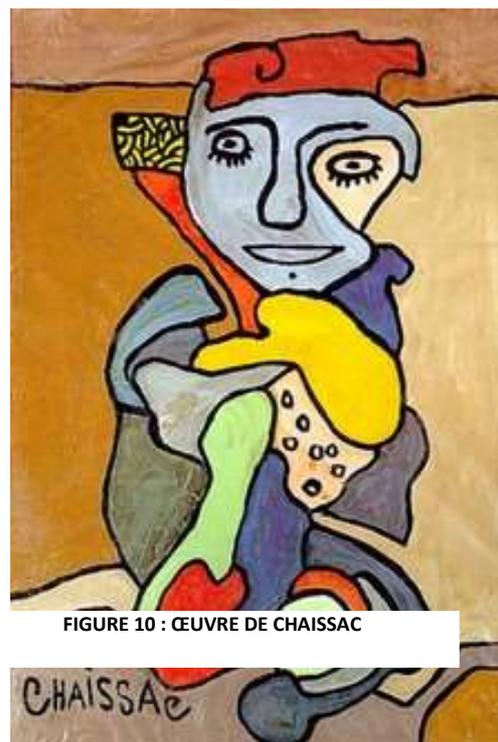

FIGURE 10 : ŒUVRE DE CHAISSAC

A la manière de Keith Haring

FIGURE 11 : ŒUVRE DE HARING

Objectifs :

- ✓ Réaliser une œuvre à la manière de Keith Haring
- ✓ Développer son imaginaire, sa créativité
- ✓ Favoriser le développement de la motricité fine
- ✓ Travailler sur la concentration
- ✓ Associer différentes techniques visuelles

Durée : 1 à 2 séances de 45 min (temps de séchage nécessaire si utilisation de peinture ou encre)

Age des enfants : à partir de 6 ans

Matériel :

- ✓ Présentation d'œuvres : feuilles plastifiées avec les tableaux et la vie de l'artiste
- ✓ 1 feuille CANSON A4 160 gr par personne
- ✓ Feuilles A4 de couleurs éclatantes (jaune, rouge, bleu, vert, rose, orange...)
- ✓ Crayons de bois, gommes, taille-crayons
- ✓ Récipients d'eau pour nettoyer les pinceaux
- ✓ Encres à dessiner de toutes les couleurs
- ✓ Pinceaux ou coton-tiges
- ✓ Protection pour les tables et tabliers pour les participants
- ✓ Ciseaux
- ✓ Colle
- ✓ Crayons / marqueurs noirs
- ✓ A préparer pour les animateurs : gabarits de bonhommes

Déroulement :

- ✓ Chaque enfant prend son matériel : 1 feuille A4 160 gr, 1 modèle de personnages, crayon de bois
- ✓ Début du dessin, ou décalquer les formes au crayon de bois
- ✓ Chacun peut prendre de l'encre pour colorier l'intérieur des personnages
- ✓ Il faut ensuite découper les bonhommes ainsi réalisés.
- ✓ Les enfants choisissent une feuille de couleur éclatante. Ensuite, ils collent les personnages sur le fond de couleur,
- ✓ Ils refont le tour des personnages avec un crayon noir, en ajoutant des petits traits noirs pour représenter les mouvements.

Keith Haring (1958-1990)

Biographie

FIGURE 12 : ŒUVRE DE HARING

Keith Haring est un artiste, dessinateur, peintre, sculpteur et activiste américain des années 1980. Il passe son enfance à Kutztown. Il a été élevé dans une famille où régnaient la discipline et un certain esprit conservateur.

Formation et début de carrière

À 18 ans, il suit des cours de dessin publicitaire à Pittsburgh mais il se rend compte que ça ne lui convient pas, il se consacre alors à sa passion : le dessin. Il se sent vite enfermé dans cette ville et décide de partir à New York afin de faire de nouvelles rencontres. À son arrivée il s'inscrit à la School Visual of Arts. Il s'essaie à des disciplines telles que le collage, la peinture, les installations, la vidéo, etc., mais son mode d'expression privilégié demeure le dessin. Il teste plusieurs supports pour peindre (métal, objets trouvés, corps...). Il ne fait jamais de croquis avant, et peint toujours très vite.

À New York, et plus particulièrement dans l'East Village, il découvre la foisonnante culture alternative des années 1980 qui, hors des galeries et des musées, développe son expression sur de nouveaux territoires : rues, métros, entrepôts, etc. Il rencontre des artistes de la vie underground new-yorkaise et organise ou participe à des expositions. C'est à cet endroit que le Bébés rayonnant, un des pictogrammes les plus connus de l'artiste, fut créé. Les rayons autour du bébé représentent son énergie, ce pictogramme symbolise ainsi la vie, la joie et l'espoir pour le futur.

En plus d'être impressionné par l'innovation et l'énergie de ses contemporains, Haring était aussi influencé par le travail de Jean Dubuffet, Pierre Alechinsky, Brion Gysin et le manifeste de Robert Henri The Art Spirit¹.

Style et thèmes

Inspiré par le graffiti, tenant du Bad Painting, et soucieux de toucher un large public, Haring commence à dessiner à la craie blanche sur des panneaux publicitaires noirs du métro de New York. Il grave également des dalles de grès des trottoirs dans l'East Village (elles sont toujours visibles). Il exécute ainsi plusieurs milliers de dessins, aux lignes énergiques et rythmées. Ses peintures font partie du mouvement général de l'art contemporain, et pas seulement de la stricte figuration libre. La « griffe Haring », c'est la répétition infinie de formes synthétiques soulignées de noir avec des couleurs vives, éclairantes, sur différents supports. C'est un récit permanent où l'on retrouve des bébés à quatre pattes, des dauphins, des postes de télévision, des chiens qui jappent, des serpents, des anges, des danseurs, des silhouettes androgynes, des soucoupes volantes, des pyramides ou des réveils en marche.... Il s'est en partie inspiré des dessins du désert de Nazca.

Reconnaissance publique

Sa première exposition personnelle a lieu en 1982 à la galerie Tony Shafrazi de New York et rencontre un immense succès, la même année, il figure en juin à la documenta 7 de Cassel et, durant une exposition à New York, il noue des relations avec les artistes de la Figuration libre, avec lesquels il interviendra lors de ses nombreux voyages ultérieurs à Paris, dont Remi Blanchard puis François Boisrond.

En 1983, il participe à la biennale du Whitney Museum et à la Biennale de Sao Paulo.

En juin 1984, il est présenté à l'exposition « Tendances à New York » au musée du Luxembourg et à la Biennale de Venise, puis en décembre s'ouvre à l'ARC du musée d'art moderne de la ville de Paris la grande exposition « Figuration libre, 5/5, France/USA » où, avec Robert Combas et Hervé di Rosa, il couvre les murs du musée de fresques.

En 1985, il est invité à participer à la Biennale de Paris, puis bénéficie en décembre de sa première exposition personnelle dans un musée, au CAPC de Bordeaux. Sa notoriété internationale ne cesse de croître et il participe à de nombreuses expositions internationales.

Il exécute aussi de nombreuses fresques murales, en 1984 à Sydney, Melbourne, Rio de Janeiro, Minneapolis et New York, en 1986 sur le mur de Berlin et en 1989 à Pise, puis il reçoit des commandes prestigieuses comme, en 1987, la sculpture monumentale Red Dog for Landois à Münster et la fresque de l'hôpital Necker de Paris.

Dans son désir de rencontrer un large public et de rendre son art accessible au plus grand nombre, il ouvre, en 1986 son Pop Shop où il vend ses produits dérivés (vêtements, posters, etc.) illustrés par lui-même, comme autant d'œuvres « au détail ». Cette démarche très controversée dans les milieux artistiques est néanmoins fortement appuyée par ses amis et par son mentor Andy Warhol. Son travail l'amène à collaborer avec des artistes tels que Madonna, Grace Jones, Timothy Leary ou encore William S. Burroughs.

Maladie et dernières années

En 1988, Keith Haring apprend qu'il est infecté par le virus du sida. Il s'engage dès lors fortement dans la lutte contre cette maladie, mettant son art et sa notoriété au service de cette cause et de sa visibilité. Il crée à cet effet la Keith Haring Foundation, en 1989, qui est chargée de venir en aide aux enfants et de soutenir les organisations qui luttent contre le sida. En février 1990, à l'âge de 31 ans, il meurt de complications dues à sa maladie.

FIGURES 13 : ŒUVRES DE HARING

A la manière de Jasper Johns

Objectifs :

- ✓ Réaliser une œuvre dont la technique est proche de celle de Jasper Johns
- ✓ Personnaliser son œuvre grâce à l'utilisation du drapeau de son choix
- ✓ Découvrir les perspectives

FIGURE 14 : JOHNS – TROIS DRAPEAUX, 1958

Durée : 2 à 3 séances de 45 min minimum

Age des enfants : à partir de 8 ans (plus vieux pour les drapeaux les plus complexes)

Matériel :

- Supports avec les différents drapeaux (soit plusieurs photocopies de dictionnaires à mettre à chaque table)
- Modèles de Jasper Johns
- 1 feuille A4, 1 feuille A5 et ½ feuille A5 (doit un A6) en CANSON blanc 160 gr par personne
- Crayons de bois – 1 gomme – 1 taille-crayons
- Crayons feutres ou crayons de couleurs
- 1 crayon noir pour faire les ombres.

Déroulement :

- L'enfant choisit un drapeau et le reproduit sur un format A4
- L'enfant refait le même drapeau, une seconde fois sur 1 feuille A5, puis une troisième et dernière fois, dans une taille encore plus petite (1/2 A5 soit un A6).
  - (Attention : En fonction du choix du drapeau, il est peut-être nécessaire d'aider les enfants à réaliser les drapeaux dans ces deux tailles plus petites mais proportionnelles, peut-être en faisant des photocopies de ces documents, mais à 60 et 80 % par exemple.)
- Lorsque les trois drapeaux sont réalisés, il faut maintenant les superposer, en prenant soin d'alterner si possible les rayures des drapeaux. Les coller.
- Lorsque les drapeaux sont collés, prendre un crayon noir et refaire les ombres des drapeaux du dessus.

FIGURE 15 : ŒUVRES RÉALISÉES PAR DES ENFANTS EN ATELIER

Jasper Johns (1930-...)

Biographie

L'artiste peintre **Jasper Johns**, un artiste, néo-dadaïste, contemporain américain qui travaille principalement la peinture et la gravure.

Il est avec Robert Rauschenberg à l'origine du pop art américain. Il a peint des séries entières représentant des drapeaux, des chiffres ou des cibles sur toile.

FIGURE 16 : JOHNS – 0-9, 1960

Par la suite, il a pris pour sujet des objets de la vie quotidienne, ustensiles, couverts ou boîtes de conserve, traités comme des pièces détachées qu'il intègre à ses travaux.

FIGURE 17 : JOHNS – FAUX DEPART, 1959

A la manière de Kandinsky

Objectifs :

- ✓ S'approprier l'œuvre de Kandinsky
- ✓ Développer sa créativité
- ✓ Favoriser le développement de la motricité fine
- ✓ Découvrir les effets de la craie grasse et de la gouache

Durée : une séance de 45 min minimum

Age des enfants : à partir de 6 ans

Matériel :

- ✓ 1 feuille A4 blanche 160g par personne, soit environ 10 feuilles
- ✓ des craies grasses
- ✓ peinture en galets,
- ✓ de quoi protéger les tables,
- ✓ pinceaux
- ✓ gobelets pour mettre l'eau et rincer les pinceaux
- ✓ sopalin
- ✓ présentation d'œuvres : feuilles plastifiées avec les tableaux et la biographie de l'artiste

Déroulement :

- ✓ On plie la feuille en 6 pour déterminer 6 espaces carrés sur la feuille
- ✓ Dans chacun des carrés, les enfants dessinent des ronds les uns dans les autres avec des craies grasses.
- ✓ Lorsque tous les ronds sont faits avec la craie grasse, les enfants peuvent remplir les carrés avec de la peinture. La peinture en galet est plus légère que la craie grasse et n'adhère pas sur les ronds. Cela va permettre de faire apparaître les ronds sur un fond de couleur.
- ✓ Les réalisations pourront être vernies une fois sèches.
- ✓ Il est possible de mettre en valeur les réalisations des enfants dans le cadre d'une exposition ou d'un livret personnel.

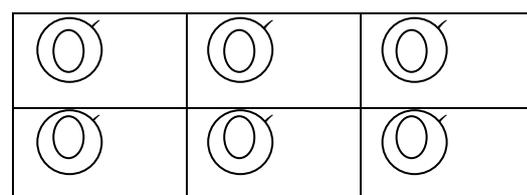

FIGURE 19 : DESSIN REALISE PAR UN ENFANT EN TAP

Vassily Kandinsky (1866-1944)

Biographie

Né en 1866 à Moscou dans une famille aisée et cultivée, il commence par étudier le droit avant de renoncer tardivement à sa carrière universitaire pour entrer à l'Académie des Beaux-arts de Munich en 1896, après sa découverte de l'Impressionnisme (le tableau de Monet, *Les Meules*, exposé à Moscou en 1895) ; il y reste quatre ans.

Ses premiers tableaux sont d'essence naturaliste, cependant ses différents voyages dans toute l'Europe et un séjour à Paris en 1906-1907 lui font découvrir d'autres voies à travers Cézanne, Matisse et Picasso. Ses créations s'organisent alors en Impressions (dépendant de la réalité extérieure), en Improvisations et en Compositions (des Improvisations plus élaborées, s'appuyant comme celles-ci sur des images venues de l'inconscient). *Composition VII*, en 1913, est l'œuvre la plus importante de cette période.

En 1911, il fonde avec Franz Marc et des expressionnistes allemands *Der Blaue Reiter* (le Cavalier bleu). Ils publieront un an plus tard *l'Almanach du Cavalier bleu* qui comprend en particulier un article de Kandinsky sur la question de la forme dans lequel il énonce que "la forme est l'expression extérieure du contenu intérieur" et qu'une forme n'est *a priori* pas meilleure qu'une autre. La même année, il édite *Du spirituel dans l'art* (traduit en français en 1949), premier traité théorique sur l'abstraction qui lui permet de se faire connaître et de répandre ses idées. La guerre signe une crise profonde chez Kandinsky et il ne crée aucun tableau en 1915 et 1918, et peu en 1916 et 1917.

Ce rayonnement sera complété par son activité de professeur à Moscou de 1918 à 1921, puis au Bauhaus de Weimar à partir de 1922 et de Dessau à partir de 1925.

Le souffle revient avec la révolution russe, il est alors occupé par de nombreuses fonctions officielles (en particulier la réorganisation des musées : il suggère de remplacer l'ordre chronologique par des catégories formelles) et des activités pédagogiques. En 1921, critiqué pour ses actions – notamment pour le programme du *Inkhok*, Institut de la culture artistique –, il part en Allemagne pour enseigner au Bauhaus. Sa peinture est alors géométrique et colorée (*Composition VIII ; Trait transversal*, 1923).

FIGURE 20 : ŒUVRE DE KANDINSKY

Le Bauhaus aurait pu rendre possible aux yeux de Kandinsky son projet utopique de reconstruction d'un monde placé sous le signe du spirituel : il développera ses recherches dans la théorie comme dans la pratique, mais l'espoir va laisser place dès 1933 à l'Histoire, puisque le Bauhaus sera fermé par les nazis en 1933 : *Développement en brun* est le dernier tableau peint en Allemagne, en août 1933. Il s'installe alors en France, à Neuilly-sur-Seine, où il restera jusqu'à sa mort, en 1944.

Il reste le père de l'abstraction et a annoncé l'expressionnisme abstrait.

A la manière de Paul Klee

Objectifs :

- ✓ Réaliser un chat à la manière de Paul Klee
- ✓ Bien observer le dessin afin de le reproduire le plus fidèlement possible
- ✓ Utiliser la technique de l'aquarelle

Durée : 1 séance de 1h30 environ

Age des enfants : à partir de 6 ans

Matériel :

- ✓ 1 feuille CANSON A4 160 gr blanche
- ✓ 1 crayon de bois, 1 gomme, 1 taille-crayon
- ✓ 1 protection des tables
- ✓ 1 gobelet pour l'eau
- ✓ Gouache en galets ou crayons de couleur aquarellables
- ✓ Pinceaux
- ✓ Essuie-tout

Déroulement

- ✓ Chaque enfant reproduit la forme d'une tête de chat en s'inspirant de Paul Klee, ainsi que l'oiseau sur le front au crayon de bois sur la feuille CANSON.
- ✓ Lorsque le dessin est terminé, l'enfant le met en couleur grâce à la gouache en galets.
- ✓ Bien rincer et bien essuyer son pinceau entre les couleurs.
- ✓ Plus on met d'eau, plus la couleur est diffuse. L'enfant peut ainsi jouer sur les nuances.
- ✓ Quand l'enfant a terminé la peinture et afin de lui permettre de ranger son dessin avec le reste de ses productions, poser une à deux feuilles de sopalins sur la feuille CANSON pour absorber le surplus d'eau.

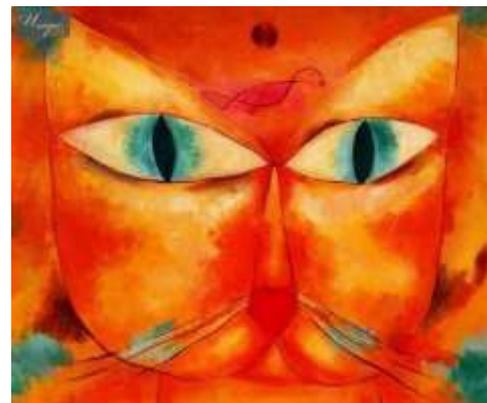
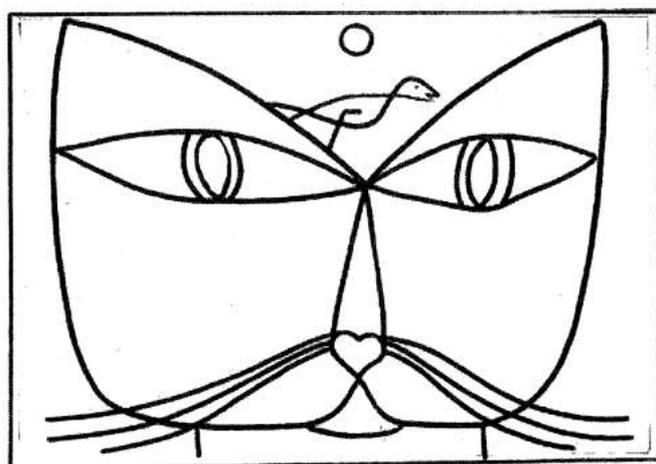

FIGURE 21 : ŒUVRE DE KLEE - CHAT ET OISEAU (1928)

D'après Paul Klee, Chat et oiseau, 1928.

Paul Klee (1879-1940)

Biographie

Paul Klee, est un peintre allemand né le 18 décembre 1879 à Münchenbuchsee, près de Berne et mort le 29 juin 1940 dans un hôpital de Locarno dans le canton du Tessin. C'est un des artistes majeurs de la première moitié du XXe siècle.

Klee connaît ses premiers grands succès en 1917 pendant la Première Guerre mondiale. C'est un peintre et un pédagogue apprécié : dès septembre 1920 il est appelé à enseigner au Bauhaus de Weimar fondé par Walter Gropius en 1919, puis en 1931, à l'Académie des Beaux-arts de Düsseldorf d'où il est congédié en 1933 par les nationaux-socialistes qui l'attaquent violemment.

Exilé en Suisse à partir de 1934, il demande sa naturalisation, mais il ne l'obtient que quelques jours après sa mort en 1940. C'est à Berne que l'architecte Renzo Piano a édifié le Centre Paul Klee, ouvert depuis le 20 juin 2005, et où l'on trouve une très grande variété des œuvres du peintre, depuis ses dessins jusqu'à ses marionnettes.

Son œuvre, que son fils Félix définit comme « énigmatique », a posé bien des questions aux critiques d'art car elle suit un cheminement peu commun. De constructive qu'elle était au temps du Bauhaus, elle devient graduellement plus intuitive et, selon Antoni Tàpies, plus spirituelle : « Klee est en occident un de ces privilégiés qui ont su donner au monde de l'art la nouvelle orientation spirituelle qui manque aujourd'hui où les religions semblent faire faillite. On pourrait voir en lui le parfait représentant de ce que Mircea Eliade appelle l'unique création du monde moderne occidental ».

FIGURE 22 : ŒUVRE DE KLEE - SENECIO, 1922

A la manière de Matisse

Objectifs :

- ✓ Développer son imagination
- ✓ S'exprimer à travers le collage : représenter un animal ou un objet sans détail, en découpant le contour de celui-ci dans un papier
- ✓ Créer un tableau sur un thème spécifique

FIGURE 23 : MATISSE - LA PERRUCHE ET LA SIRENE, 1952

Durée : 2 séances de 45 minutes minimum

Age des enfants : à partir de 7 ans

Matériel :

- ✓ Feuilles de couleur A4 80 gr
- ✓ Feuilles blanches A4 80 gr
- ✓ 1 feuille CANSON blanche A3 - 160 gr
- ✓ Ciseaux
- ✓ Colle UHU
- ✓ Crayons de bois – gomme – 1 taille-crayons

Déroulement :

- ✓ Choisir le thème du tableau (la mer, la campagne, le cirque, le sport...)
- ✓ L'enfant dessine des formes assez répétitives sur des feuilles de couleur A4 80gr. Il découpe alors les différentes formes.
- ✓ Lorsque l'enfant a dessiné et découpé 4 à 5 formes, il prend une feuille blanche A4 CANSON un peu rigide pour le fond de son œuvre.
- ✓ Il est aussi possible de découper toutes les formes dans un papier blanc et de choisir des fonds de couleur pour coller les formes.

FIGURE 24 : MODELES PROPOSES AUX ENFANTS

A noter : En fonction de la période de l'année, il est aussi possible de réaliser cette œuvre avec des thèmes de saison : pour Noël, automne, vacances...

Matisse (1869-1954)

Biographie

Fils d'un marchand de grains, Henri Matisse entreprend tout d'abord des études de droit et exerce la fonction de clerc d'avoué dans un cabinet notarial dans l'Aisne. À l'occasion d'une convalescence, il commence modestement à dessiner.

Cette première expérience le conduit, en 1891, à s'installer à Paris pour apprendre la peinture. Ses professeurs sont le peintre académique **Bouguereau**, puis **Gustave Moreau**, plus proche des mouvements d'avant-garde contemporains. Il découvre ensuite l'impressionnisme, **Turner**, **Cézanne**, **Gauguin**, **Van Gogh**...

En 1904, après sa rencontre avec **Signac**, il peint *Luxe, calme et volupté*. Mais cette toile ne le satisfait pas : « Mes couleurs dominantes, censées être soutenues et mises en valeur par les contrastes, étaient en fait dévorées par les contrastes, que je faisais aussi importants que les dominantes. Ceci m'amena à peindre par aplats : ce fut le fauvisme. » En 1905, Matisse expose au Salon d'Automne un portrait de sa femme, *La Femme au chapeau*, qui fait scandale. **Gertrude Stein** raconte : « Les visiteurs pouffaient en regardant la toile, et on essayait de la lacérer. » Cependant, bien que décrié, le peintre sort de l'anonymat et s'impose comme chef de file d'une nouvelle école avant-gardiste.

À partir de cet événement, il ne cesse d'exposer et de vendre ses toiles. En 1909, notamment, un riche collectionneur russe lui commande deux compositions, *La Danse* et *La Musique*. L'aisance matérielle que lui confère son succès lui permet d'effectuer divers voyages, comme ses deux visites au Maroc entre 1912 et 1913, qui enrichissent son œuvre. Non mobilisé pendant la guerre, Matisse a alors 45 ans, il reste à Collioure, puis s'installe à Nice, où, jusqu'à la fin des années 1920, il travaille presque exclusivement sur le thème du corps féminin. En 1930, la recherche d'une autre lumière et d'un autre espace le conduit à entreprendre un long voyage pour Tahiti. De cette île, il ramène des photographies, des croquis, mais surtout des souvenirs. Ce n'est que bien plus tard qu'il parvient à intégrer l'expérience tahitienne à sa pratique picturale, à travers les gouaches découpées.

À partir de 1941 et après une lourde opération chirurgicale, ce nouveau procédé donne naissance à ses ultimes chefs-d'œuvre dont *Jazz* en 1947, *La Tristesse du roi*, 1952, ou les projets pour la Chapelle de Vence entre 1948 et 1951.

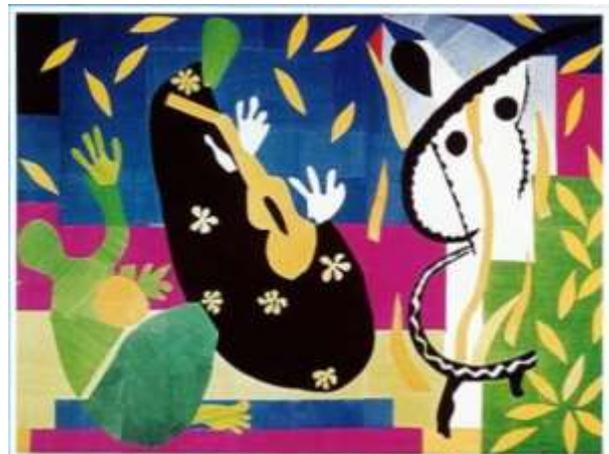

FIGURE 25 : MATISSE - LA TRISTESSE DU ROI, 1952

A la manière de Mondrian

Objectifs :

- ✓ Réaliser une œuvre abstraite unique, ressemblant à la technique de Piet Mondrian, mais personnalisée
- ✓ Utiliser les couleurs primaires
- ✓ Créer une œuvre linéaire, en utilisant la règle

Durée : 2 séances de 45 min minimum

Age des enfants : à partir de 5 ans

Matériel :

- ✓ 1 feuille blanche CANSON A4 160 gr
- ✓ 1 crayon de bois, 1 gomme, 1 taille-crayon
- ✓ 1 règle par personne
- ✓ 1 crayon noir fin ou pour les plus jeunes du scotch noir ou peinture noire
- ✓ 1 sopalin
- ✓ Peinture vive : bleu, rouge, jaune, noire
- ✓ Pinceaux brosses
- ✓ récipients pour la peinture, eau
- ✓ Protection des tables et blouse pour les peintres

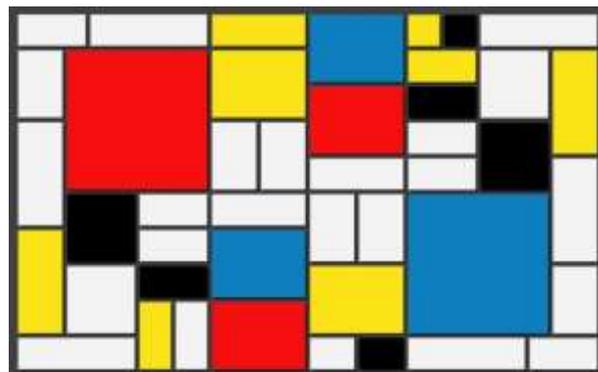

FIGURE 26 : ŒUVRE DE MONDRIAN

Déroulement

- ✓ Tracer sur la feuille blanche au crayon de bois des traits qui s'entrecroisent pour former des carrés et des rectangles uniquement perpendiculaires.
- ✓ Repasser les traits avec un crayon noir (attention, il est indispensable d'essuyer souvent la règle avec le sopalin pour ne pas faire de traces sur le reste de la feuille blanche).
- ✓ Choisir de façon aléatoire les carrés à colorier de chaque couleur (rouge, bleue, jaune et noire, sans faire de mélanges de couleurs !).
- ✓ Attendre le séchage d'une case pour peindre sa voisine !
- ✓ Laisser des cases blanches (au moins les 2/3 !)
- ✓ Repasser les traits noirs une fois l'ensemble sec.

Piet Mondrian (1872-1944)

Biographie

Piet Mondrian est une figure majeure de l'abstraction et de l'histoire de l'art du XXe siècle.

Pieter Cornelis Mondriaan naît le 7 mars 1872, à Amersfoort aux Pays-Bas. Mondrian entre en 1892 à l'Académie des Beaux-arts d'Amsterdam. A la fin des années 1890, il peint des portraits traditionnels, des décors d'églises et de particuliers en réponse à des commandes et, dans une veine symboliste, des paysages. Il s'attache aux éléments rythmiques de la composition (arbres, barrières) et à la planéité (élévation de la ligne d'horizon pour annuler l'effet de profondeur).

Entre 1904-1906, il peint des moulins, des meules de foin et des vues de la rivière du Gein. Sa peinture devient expressionniste et fauve.

En 1911, il fait un premier séjour à Paris, et pourrait avoir visité le Salon des Indépendants et sa salle 41, première grande manifestation collective du cubisme. L'année suivante, installé à Paris et influencé par les cubistes, le réel disparaît derrière des entrecroisements de lignes géométriques et de touches de couleurs en camaïeux. Il change de nom en 1912 pour se faire appeler Piet Mondrian.

En 1913, il expose au Salon des Indépendants et Guillaume Apollinaire évoque son « cubisme très abstrait ». Pendant la première guerre mondiale, il s'installe de nouveau en Hollande où ses toiles se composent de plans colorés ou de lignes formant « des plus et des moins ». Il revient à Paris à la fin de la première guerre.

En 1921, il publie « Le Néo-Plasticisme » et explique le principe général de l'équivalence plastique, par la Galerie l'Effort Moderne de Léonce Rosenberg. Il réalise ses premières toiles néo-plastiques : des carrés et rectangles de couleurs primaires ou noirs s'organisent en un quadrillage de lignes asymétriques. Par le plan, il souhaite détruire l'espace et le volume, dépasser la nature visible. Il participe à l'exposition Les Maîtres du Cubisme à la Galerie de l'Effort Moderne.

En 1924, il donne plus d'ampleur au fond blanc et aux lignes noires de ses toiles. En 1931, il devient membre de l'association Abstraction-Création. En 1935, il expose au Musée d'Art Moderne de New York sous le titre « Cubisme et Art Abstrait ».

En 1941, Expose New York City composé de lignes colorées.

Piet Mondrian décède le 1er février 1944.

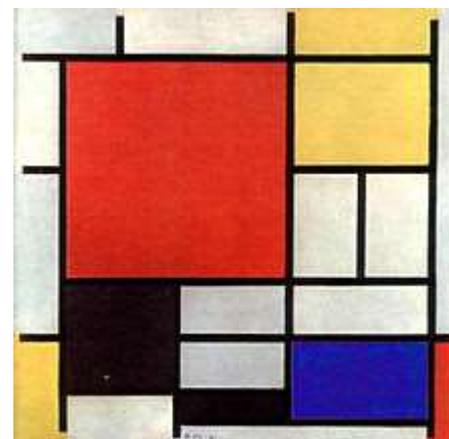

FIGURE 27 : MONDRIAN - COMPOSITION EN ROUGE, JAUNE, BLEU ET NOIR, 1926

A la manière de Picasso

Objectifs :

- ✓ Réaliser un (auto-)portrait à la manière de Picasso
- ✓ Jouer avec les éléments du visage

Durée : 1 à 2 séances de 45 minutes minimum

Age des enfants : à partir de 6/7 ans

Matériel :

- 1 paire de ciseaux par personne
- 1 tube de colle pour 2 ou 3 personnes
- 1 feuille CANSON A4 160 gr par personne
- Impressions de leur propre visage ou nombreux visages en gros plans tirés de magazines
- Des feutres
- Des crayons de couleurs
- Présentation d'œuvres : feuilles plastifiées avec les tableaux et la biographie de l'artiste

FIGURE 28 : PICASSO – DORA MAAR, 1937

Déroulement

- Chaque enfant prend son matériel : ciseaux, 1 feuille 160gr A4 et des photos
- Début du découpage : l'enfant découpe la photographie de chaque œil, du nez, de la bouche, des oreilles... sur sa propre photo ou sur les images des magazines.
- Il trace la forme d'un visage sur la feuille
- Il positionne chaque détail du visage en prenant soin de les installer de façon originale sur la feuille. Il peut très bien mélanger des détails de profil et d'autres de face.
- L'enfant colle chaque détail et peut ensuite compléter le visage avec des détails dessinés aux crayons feutres.

FIGURE 29 : ILLUSTRATION DU DECOUPAGE

FIGURE 30 : MODELES REALISES PAR DES ENFANTS

Pablo Ruiz Picasso (1881-1973)

Biographie

Pablo Ruiz Picasso, né à Malaga, Espagne, le 25 octobre 1881 et mort le 8 avril 1973 (à 91 ans) à Mougins, est un peintre, dessinateur et sculpteur espagnol ayant passé l'essentiel de sa vie en France.

Il y eut plusieurs périodes dans sa vie :

1901 : à 20 ans, il visite Paris et peint des tableaux représentant des miséreux, dans les tons de bleu : c'est sa « période Bleue ».

1904 : il s'installe à Paris, il peint des saltimbanques et des personnages déguisés en Arlequin dans des teintes orange et rose. C'est sa « période Rose ».

1907-1909 : période africaine-précubiste. En 1907, à 26 ans, il peint les Demoiselles d'Avignon qui rompent avec la tradition artistique occidentale.

Entre 1909 et 1914, en collaboration avec Braque, il cherche de nouvelles façons de représenter l'espace et le volume. C'est l'aventure cubiste (entre 1910 et 1919).

Entre 1946 et 1973 : il vit dans le Sud de la France, il s'essaie à la céramique, et continue à peindre jusqu'à sa mort.

FIGURE 31 : PICASSO

FIGURE 32 : ŒUVRE DE PICASSO

Artiste utilisant tous les supports pour son travail, il est considéré comme le fondateur du cubisme avec Georges Braque et un compagnon d'art du surréalisme. Il est l'un des plus importants artistes du XXe siècle, tant par ses apports techniques et formels que par ses prises de positions politiques.

Il a produit près de 50 000 œuvres dont 1 885 tableaux, 1 228 sculptures, 2 880 céramiques, 7 089 dessins, 342 tapisseries, 150 carnets de croquis et 30 000 estampes (gravures, lithographies, etc.).

Carte magique à la manière de Vincent Van Gogh

FIGURE 33 : VAN GOGH- NUIT ETOILEE, 1889

Objectifs :

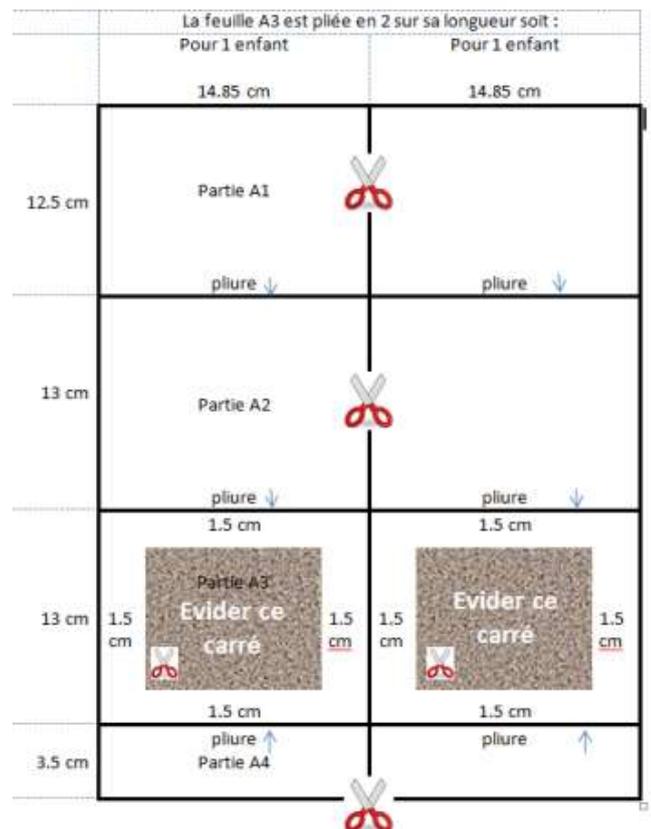
- ✓ Découvrir et imiter la technique de Van Gogh sur la base de petits traits
- ✓ Jouer avec l'œuvre de Van Gogh et en faire une carte magique pour voir apparaître puis disparaître les couleurs de l'œuvre
- ✓ Développer sa créativité
- ✓ Développer sa motricité fine

Durée : minimum 2 séances de 1 heure

Age des enfants : à partir de 10 ans

Matériel :

- ✓ 1/2 feuille CANSON A3 180 gr par personne coupée dans le sens **de la longueur**
- ✓ Environ 1/2 feuille CANSON A4 180 gr par personne
- ✓ Environ 1/2 feuille de rhodoïd (1 feuille transparente pour photocopieuse) par personne
- ✓ 1 feutre noir indélébile fin par personne
- ✓ 1 paire de ciseaux par personne
- ✓ 1 règle par personne
- ✓ Scotch
- ✓ Des feutres ou des crayons de couleurs
- ✓ Présentation d'œuvres : feuilles plastifiées avec les tableaux et la biographie de l'artiste

Déroulement

- ✓ Tracer le patron suivant sur la feuille A3 :
  - Découper la feuille en 2 sur la longueur de la feuille, comme indiqué sur le schéma.
  - La partie de couleur doit aussi être découpée en évitant l'intérieur afin de créer une petite fenêtre de 1,5 cm de bord.
- ✓ Tracer sur la feuille A4 un carré de 12,7 x 14,5 cm. Sur ce rectangle, l'enfant va dessiner une première fois le dessin de son choix (attention, le dessin doit être centré pour être vu dans la fenêtre évidée). Pour les enfants qui le souhaitent, ils peuvent prendre en modèle l'œuvre de Van Gogh (Nuit étoilée) décalquée pour réaliser un dessin très proche de l'œuvre originale, mais il est aussi possible de refaire un autre dessin plus personnel, sur la même technique
- ✓ Commencer à mettre en couleur avec des feutres, ou crayons de couleur. La technique est de mettre en couleur sans colorier, sur la base de petits traits les uns à côté des autres, pour donner un mouvement à l'œuvre, à la manière de Van Gogh.
- ✓ Découper la feuille de Rhodoïd (transparente) à la taille du dessin, soit 12,7 x 14,5 cm.
- ✓ Scotcher la feuille transparente à la feuille de dessin **sur un seul bord, uniquement sur le dessus du dessin.**
- ✓ Repasser les contours du dessin avec le feutre noir indélébile sur la feuille transparente, en repassant exactement sur les traits.

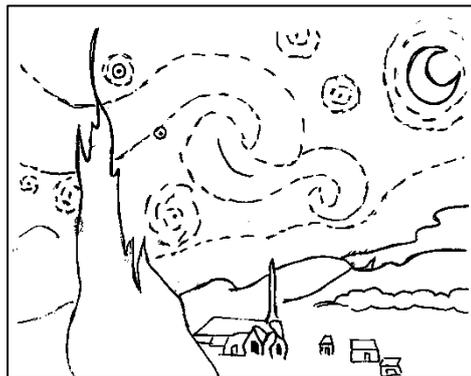

FIGURE 34 : TRAME A DESSINER SUR LE CALQUE

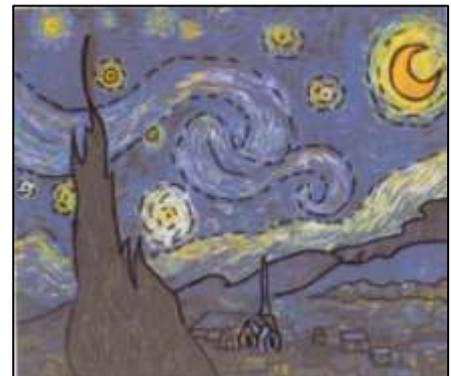
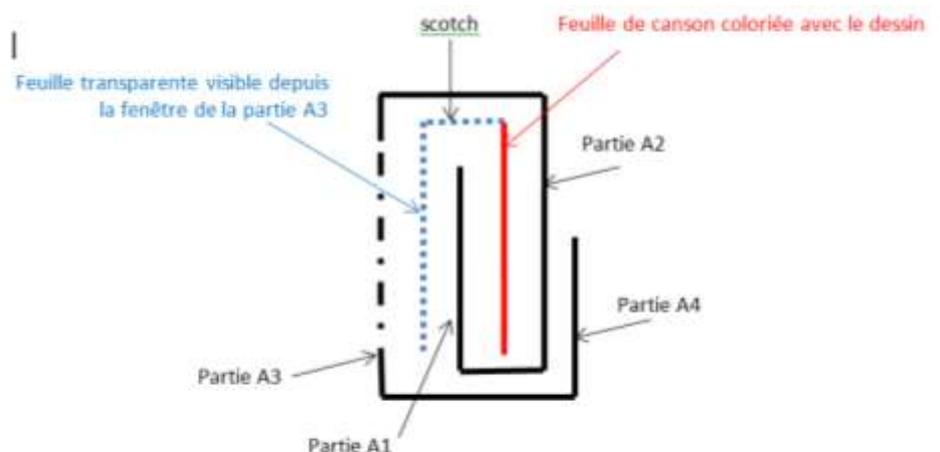

FIGURE 35 : VUE DU DESSIN A TRAVERS LE CALQUE

- ✓ Plier les parties A1, A2, A3 et A4 les unes sur les autres. Scotcher la partie A4 au dos de la partie A2. Insérer le dessin et le transparent dans le cadre ainsi réalisé en suivant le modèle ci-contre.
- ✓ Mettre une languette de scotch sur le dessin à droite ou à gauche pour faire coulisser l'œuvre et ainsi faire apparaître et disparaître les couleurs du dessin.

Vincent Van Gogh (1853-1890)

Biographie

Vincent van Gogh est un peintre et dessinateur néerlandais. Son œuvre pleine de naturalisme, inspirée par l'impressionnisme et le néo-impressionnisme, annonce le fauvisme et l'expressionnisme. Au début du XXIe siècle, c'est l'un des peintres les plus connus au monde.

Van Gogh grandit au sein d'une famille de l'ancienne bourgeoisie. Il tente d'abord de faire carrière comme marchand d'art chez Goupil & Cie. Cependant, refusant de voir l'art comme une marchandise, il est licencié.

À l'approche de 1880, il se tourne vers la peinture. Pendant ces années, il quitte les Pays-Bas pour la Belgique, puis s'établit en France en 1886 où il rencontre des peintres impressionnistes. Autodidacte, Van Gogh prend néanmoins des cours de peinture. Passionné, il ne cesse d'enrichir sa culture picturale : il analyse le travail des peintres de l'époque, il visite les musées et les galeries d'art, il échange des idées avec ses amis peintres, il étudie les estampes japonaises, les gravures anglaises, etc. Sa peinture reflète ses recherches et l'étendue de ses connaissances artistiques.

En 1888, il s'installe à Arles dans le sud de la France et espère créer une communauté d'artistes mais ce projet n'aboutit pas. Toutefois, sa vie est parsemée de crises qui révèlent son instabilité mentale. En 1889, il décide d'entrer dans un asile à Saint Rémy de Provence et il y peint sa nuit étoilée.

La partie centrale du tableau représente le village de Saint-Rémy-de-Provence vu depuis la chambre de Van Gogh dans l'asile du monastère Saint-Paul-de-Mausole en direction du nord. Les Alpilles apparaissent au loin à droite de la toile. Les collines intermédiaires ne correspondent toutefois pas à la vue réelle depuis l'asile et semblent avoir été rapportées d'un autre point de vue, en direction du sud. Le cyprès au premier plan dans la partie gauche de la toile, a été ajouté pour la composition. L'air dans ce tableau est représenté par les nuages qui suivent le chemin des étoiles.

Par la dramatisation des scènes, la simplification, voire la caricature, qui caractérisent son œuvre des débuts à la fin, il annonce l'expressionnisme, où les peintres exposent sans pudeur la misère physique et morale. Les expressionnistes comme Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel et Oskar Kokoschka s'inspirent de la technique de Van Gogh, le coup de pinceau brutal laisse des traces empâtées et granuleuses.

L'une de ses crises provoque son suicide en 1890, à l'âge de 37 ans. L'œuvre de Van Gogh est composée de plus de 2000 toiles et dessins datant principalement des années entre 1880 et 1890.