TRaAM inter-Académique Limoges /Poitiers 2020/2021

Thème national :
Création, adaptation de supports et de dispositifs d'apprentissages distants en arts plastiques.

AXE de travail :
Axe 2 : Comment le numérique permet d'exposer et de diffuser les productions plastiques des élèves et la parole de l'élève dans la classe, dans l'établissement et en dehors ?

Collège Pierre Donzelot Limoges.

Catherine Chkirate, professeure d'Arts plastiques.

Contexte

• Le collège Pierre Donzelot à limoges est un collège de centre-ville, avec une mixité sociale équilibrée. Les classes sont composées de 28 à 30 élèves.

- Deux salles d'Arts plastiques avec une réserve ouverte sur les deux salles
- Une galerie Carré d'Arts, elle est située dans l'espace d'accueil.
- Un budget pour le matériel, un budget galerie voté au CA.
- Un axe culturel inscrit au projet d'établissement : Collège lieu de création et d'exposition
- Je suis en charge de la programmation de Carré d'Arts en tant que professeure d'Arts plastiques et référente Culturelle.

Projet EAC 2020/21
Paroles d'Ados 1,

Ainsi va le temps… en temps de confinement ..

La Forme, le cadre du projet EAC

- Le projet EAC s'appuie sur trois piliers :
  - Des connaissances
  - Des rencontres avec des artistes, auteurs.trices
  - Des productions plastiques, numériques, sculpturales
- Avec une classe de 3ème de 30 élèves
- Le projet est pluridisciplinaire, deux disciplines y participent, arts plastiques/ français. Les apprentissages croisées permettent de travailler des compétences disciplinaires et transversales.
- Co-construction du projet en amont avec les intervenants, Flora Bastier, Lénon (Hélène Richard), Fanny Coignac professeure de lettres modernes.
- En partenariat avec le Franc-Artothèque pour le prêt des œuvres.
- Co-intervention, co-enseignement durant les ateliers.
- Ateliers de 2H ou 3h, les heures sont mutualisées.
- Dans les deux salle d'arts plastiques, Carré d'Arts, le couloir. Les élèves utilisent leurs téléphones portable pour les photos, les vidéos, un scanner, une photocopieuse, trois ordinateurs, un enregistreur vocal.

Carte mentale du projet

Projet EAC : Ainsi passe le temps …En temps de confinement.
Arts plastiques // français
Rencontre avec une artiste et une autrice de BD

Cycle 4, 3ème

Compétences disciplinaires :
L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur.
- **La relation du corps à la production artistique**
- La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation
- **L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre Les métissages entre arts plastiques et méthodologies** (évolution, notion, œuvre)

La Notion du temps qui passe

Comment le numérique permet d'exposer et de diffuser les productions plastiques des élèves et la parole de l'élève dans la classe, dans l'établissement et en dehors ?

Atelier Journaliste Interviews, photos

Atelier Commissaires d'exposition

Atelier ARTISTE

Atelier Auteur/autrice de BD

- Fanzine BD numérique
- Photos
- Podcast
- Numérisations des planches de BD
- Productions plastiques :
- Collage
- Installation artistique
- GIF
- Une peinture

- Présentation, monstration dans la galerie du collège, Carré d'Arts
- Edition de dix Fanzines
- Un compte d'Instagram Galerie_arts_donzelot
- Carré d'Arts numérique, Padlet https://fr.padlet.com/catherinechkirate1/cj89776046tskata
- Diffusion sur le site du collège et Pronote

Situation d'apprentissage, questionnement :
En quoi le temps confiné modifie-t-il notre perception ?

Nous voulons faire réfléchir les élèves sur la période qu'ils vivent durant le confinement, sur la notion du temps qui passe.

Les outils numériques seront utilisés, à chaque étape du projet.

Recherches documentaires, numérisations, traitement de texte, vidéos, Podcast, montage.

Comment créer un GIF ? Comment diffuser les expositions dans Carré d'Arts ?

Les élèves choisissent deux ateliers parmi les quatre :

- Artistes
- Auteurs.trices de BD
- Commissaire d'exposition
- Journaliste

Cycle 4, 3ème Compétences disciplinaires :

Mettre en œuvre un projet.

- **Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques**, individuels ou collectifs.
- **Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique**
- **Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité**, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique.
- **Confronter intention et réalisation dans la conduite d'un projet pour l'adapter et le réorienter, s'assurer de la dimension artistique de celui-ci.**

Expérimenter, produire créer.

- S'approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive.
- **Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique.**
- **Explorer l'ensemble des champs de la pratique plastique et leurs hybridations, notamment avec les pratiques numériques.**
- Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de création, **en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique.**

Amorce projet // Rencontre

Avec une artiste et sa démarche, ses œuvres.
Une autrice de BD, ses dessins, son livre, ses projets

- Flora Basthier, artiste plasticienne

Elle utilise différents médiums dans sa pratique, la céramique, la vidéo, le graphisme, la pluralité des moyens pour faire œuvre a questionné les élèves, sur les outils, la matérialité, le numérique dans l'œuvre.

- Lénon (Hélène Richard) autrice de BD aux Editions FLBLB.

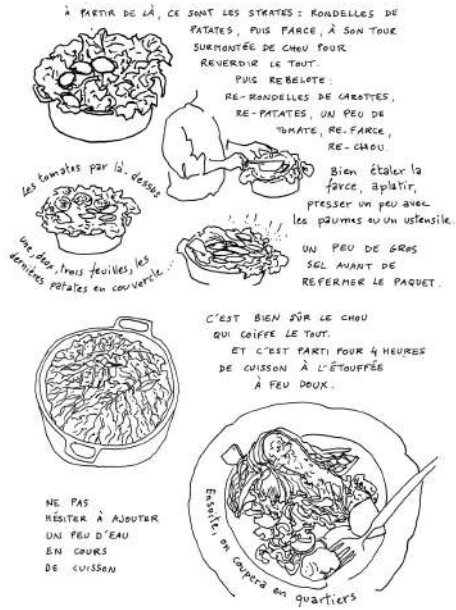
Elle fait de la BD sans cases ni bulles, en rupture avec la BD Franco-Belge, elle expérimente l'OuBapo.

Présentation des œuvres de Flora Basthier, sa démarche son blog.

Roller Skate drawings

Empreinte, photographie numérique couleurs.
Mars 2014

Une planche du livre de Lénon, C'est toujours ça, Editions FLBLB.



Dispositif du cours, démarche.
Le contenu, les objectifs.

Dispositif

- 7 séances
- Des ateliers de 2H ou 3H qui sont en parallèle dans différents espaces, 2 salles d'arts plastiques en îlots, Carré d'arts
- Une matinée banalisée, pour la présentation orale des projets de chaque groupe dans Carré d'arts

Objectifs/ des apprentissages croisés et pluriels

- Que l'élève puissent expérimenter différents outils numériques et traditionnels en privilégiant la pluralité des situations pédagogiques dans les ateliers en lien avec la problématique commune. Co-interventions, Co-enseignement
- Que les élèves-commissaire d'exposition, réfléchissent en liens avec les autres groupes au dispositif de présentation dans Carré d'Arts.
- Que l'élève puissent prendre des initiatives dans le projet collectif et dans son projet individuel.
- La pensée divergente dans le processus de création
- Savoir accueillir une réflexion en mouvement, le work in progress

Mise en commun

- Chaque séance est verbalisée, pour partager la parole, les apprentissages de chaque groupe, pour faire prendre de la distance, et pointer du vocabulaire, préciser, guider.
- Evaluation par compétences et sommative

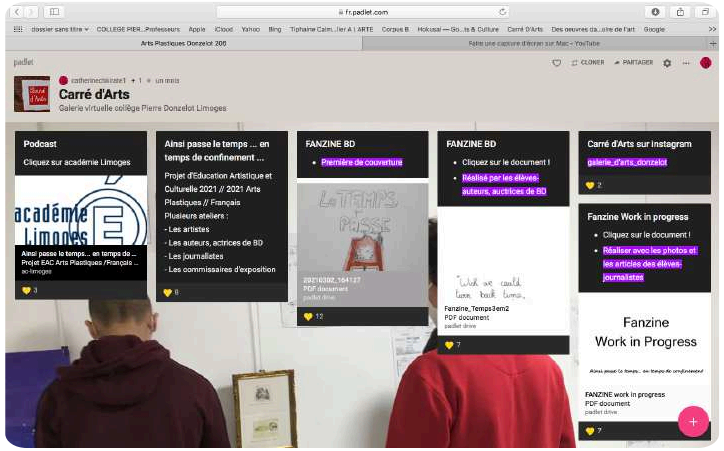
La pratique

Phase de recherches.

- Les idées esquissées, annotées

Compétences transversales numériques CRCN = Socle commun

- Production d’images fixes et animées, vidéos, créer un GIF, faire des photos.
- Partager des fichiers, mails,avec Smash, Pronote
- Productions de documents numérique, deux Fanzines (traitement de texte, importer des images)
- Utiliser un scanner pour réaliser le Fanzine BD numérique
- Enregistrer des sons, interviews des élèves-journalistes tout au long du projet, pour réaliser le podcast
- Communiquer, diffuser, partage, Padlet Carré d’Arts virtuel, Instagram.



La pratique

Les artistes

Projet collaboratif. : Un groupe de 4, de 3, de 2 élèves + un élève

Les Auteurs.trices de BD : 10 élèves

Les journalistes : 5 élèves

Les commissaires d'exposition : 5 élèves

Les interviews

- Les élèves-journalistes interviewent les artistes, les auteurs.trices, les commissaires d'exposition.
- Un questionnaire permet de guider l'interview.
- Réalisation d'un podcast publié sur le site du collège.
- Cliquez sur l'icône, pour écouter !

Références artistiques

- Œuvres (Blog) de Flora Basthier, artiste intervenant dans le projet.

  Vortex Méditation

  Empreintes de Flaques

- Roman Opalka

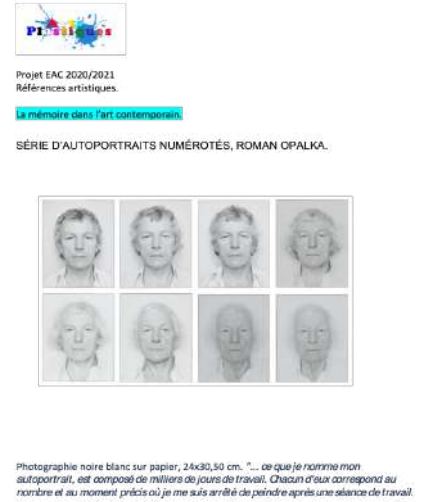
  Série d'autoportraits numérotés

- Filipo Minelli artiste Street artiste,

  Shapes.

- Nils Udo

  Mémoire éphémère du cycle des saisons



Des textes-Cartels
pour chaque production // Trace écrite, une œuvre de Flora Basthier

La verbalisation en cours d'arts plastiques à permise de mettre en mots au fur et à mesure des séances, la démarche artistique de chaque groupe.

Avec l'aide du professeure de lettres, rédaction d'un texte-cartel pour chaque production.

Les textes-Cartels :

- My Life
- Chapitre 1 : Le confinement
- Le temps qui passe
- Raphaël GIF 2020

Trace écrite :

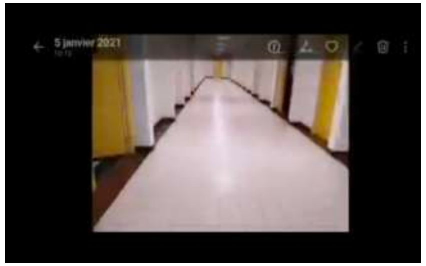
Observer et comprendre l'œuvre de Flora Basthier, Empreintes de Flaques

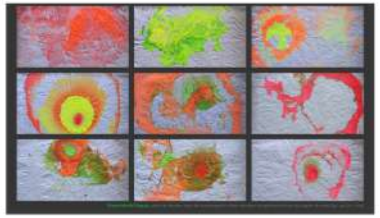
Cartel de l'œuvre : Numérique

Raphaël GIF 2021

Cette œuvre n'est pas un dessin, une sculpture ni même une peinture. Mon œuvre est numérique, c'est un GIF. J'ai créé ce GIF grâce à un seul objet, un smartphone.
Le GIF est constitué de centaine de photographies.
Elles sont toutes différentes, grâce aux applications spécialisées dans ce domaine, j'ai pu en créer trois qui après ne font plus qu'un.

Pour créer un GIF, il faut prendre au minimum mille photos puis les trier une par une pour qu'elle s'assemble correctement, ensuite il faut tout revérifier puis les placer dans l'application choisis.
Cela prend du temps mais ça en vaut la peine.
Mon œuvre a pour but de transmettre une idée, l'art n'est pas que dessin, peinture mais l'art est tout ce qu'on peut faire soi-même.





Ces œuvres de l'artiste Flora Basthier nous offrent à voir des « empreintes de flaques ». Elles sont créées à partir de peinture en bombe que l'artiste projette dans des flaques d'eau sur lesquelles elle appose ensuite une feuille qu'elle laisse sécher.

Ces œuvres sont d'abord fascinantes parce qu'elles ont l'apparence de la facilité mais dès que l'on s'interroge sur ce que l'artiste a voulu dire, elles se révèlent beaucoup plus complexes qu'on ne l'aurait cru à priori. En effet, ces empreintes, même si elles semblent toutes semblables et même si leur assemblage donne une impression de répétition, sont toutes uniques et parfaites « irreproductibles » !

Comme souvent chez Flora Basthier, il s'agit de représenter, de faire œuvre, de concrétiser des oppositions. La permanence de l'œuvre artistique et l'impermanence de l'objet support, la fluidité de l'eau, toujours fuyante et la trace laissée irrémédiablement sur le papier. Flora Basthier réussit l'exploit de figer l'éphémère, le transitoire. La flaque toujours mouvante a laissé une trace, son empreinte, au moment même où elle disparait, évaporée et à jamais perdue... La disparition elle-même devient œuvre et « perdure » au sens où sans l'évaporation de l'eau, l'empreinte n'existerait pas.

Le spectateur perçoit tout de suite la force et la puissance de l'œuvre : les couleurs sont vives, vivantes, elles attirent le regard parce qu'elles donnent une impression de vie. Que l'on y voit des traces de pieds, des soleils, des flammes, du sang, des corps, des objets projetés, éclatés en gouttes ou en rayons, on y lit des sentiments forts comme la joie, ou la colère...

Les flaques d'eau sont toujours des miroirs, le ciel s'y reflète... Ici ces empreintes de flaques sont comme des miroirs qui refléteraient le spectateur en train de les observer. Elles sont le reflet de nos pensées. Comme des tâches de Rorschach, elles révèleraient notre intériorité, notre personnalité. Car elles sont elles-mêmes des identités individuelles, uniques et à jamais singulière, sans que leur re-production ne soit possible.

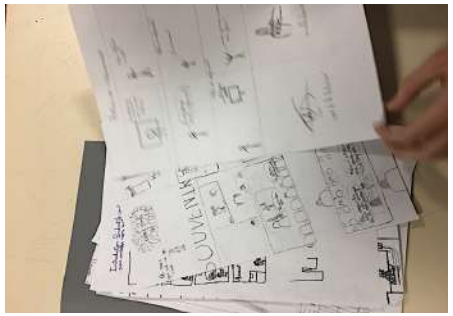
Leur agencement forme ici un dégradé, un camaïeu de couleurs qui évoque toute la tension entre ce qui dégrade, ce qui passe, ce qui s'efface et ce qui pourtant perdure... Cette œuvre entre donc en résonnance avec le travail mené sur le passage du temps pendant le confinement, à la fois semblable répétition du même et changement de l'être dans le temps.

Fanzine BD
Le temps qui passe

La narration visuelle

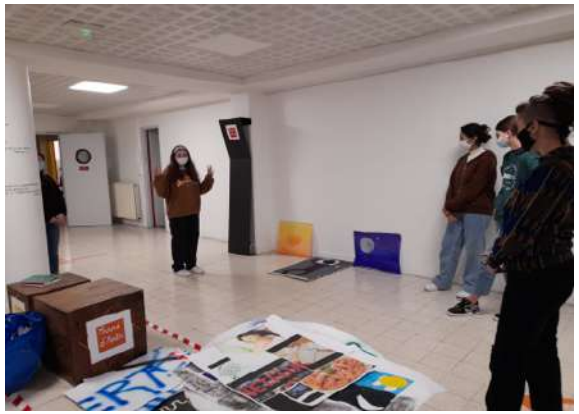
Amorce projet par le croquis.

- Comment faire un récit en BD, sans cases ou avec cases, sans bulles ou avec bulles, une BD muette, les élèves ont le choix.
- une planche par élève.
- Numérisation des planches, mise en page selon le chemin de fer.
- Réalisation d’un Fanzine numérique
- Dix exemplaires sont imprimés sur papier recyclé.



Commissaire d’exposition

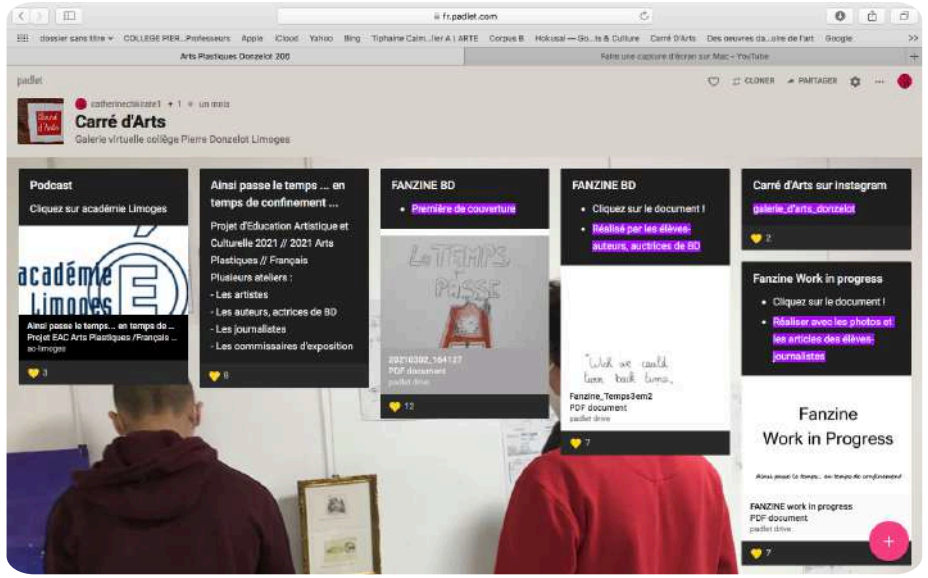
- Les commissaires interviewent les artistes, les auteurs.trices de BD, pour réfléchir à la mise en espace des différentes productions.
- Ils font le choix d’intégrer des dessins de Lénon et de Flora Basthier
- Le chemin de fer du Fanzine
- Les Fanzines imprimés
- Réalisation d’une maquette pour visualiser dans l’espace les différentes productions.
- Dans Carré d’Arts, ils installent, accrochent // décrochent, discutent, croisent les avis divergents.



Partage, mise en commun.
Parole croisée, dans Carré d'Arts

Matinée banalisée, Carré d'Arts

- Présentation orale
- Les Artistes présentent leurs projets aux auteurs.trices de BD
- Les auteurs.trices de BD expliquent les étapes de créations, des planches, le chemin de fer, le Fanzine.
- Carré d'Arts virtuel : https://fr.padlet.com/catherinechkirate1/cj89776046tskata



Bilan

- Le projet a commencé avec du retard compte- tenu de la crise sanitaire, cependant nous avons finalisé Paroles d'Ados 1. 20/21.
- Le podcast est pour moi un moyen d'évaluer ce projet en écoutant mes élèves s'exprimer, ils mettent en mots leur vécu au sein du projet, leurs choix, leurs émotions.
- Le dispositif du projet permettait aux élèves d'incarner des métiers artistiques, de faire des choix au fil du projet. De se questionner sur la notion du temps confiné.
- D'expérimenter le processus créatif dans chaque atelier.
- De collaborer, de partager, d'initier des idées, de produire des images fixes et animées, du son, de l'écrit ..
- D'utiliser le numériques comme un outils pour s'informer, collecter, créer, diffuser, enregistrer, communiquer …
- Projet EAC 2021/2022
- Paroles d'Ados 2. 21/22.
- Nous aimerions expérimenter des supports numériques pour la diffusion des expositions de Carré d'Arts, en initiant un travail autour de l'élève-Médiateur. (Tout reste à faire dans ce domaine).