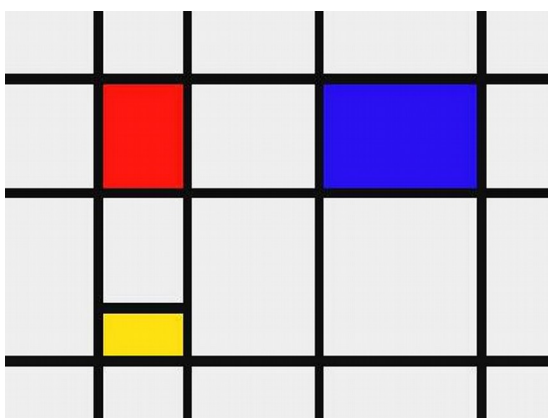
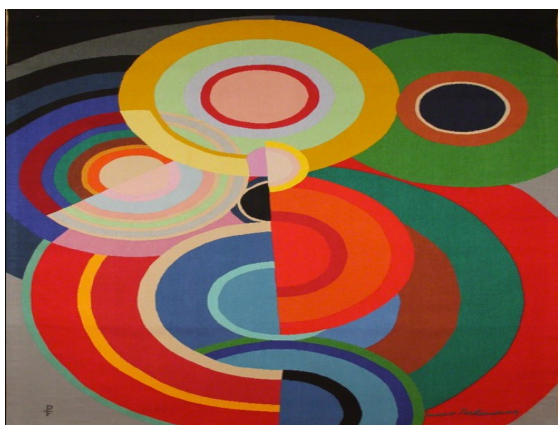


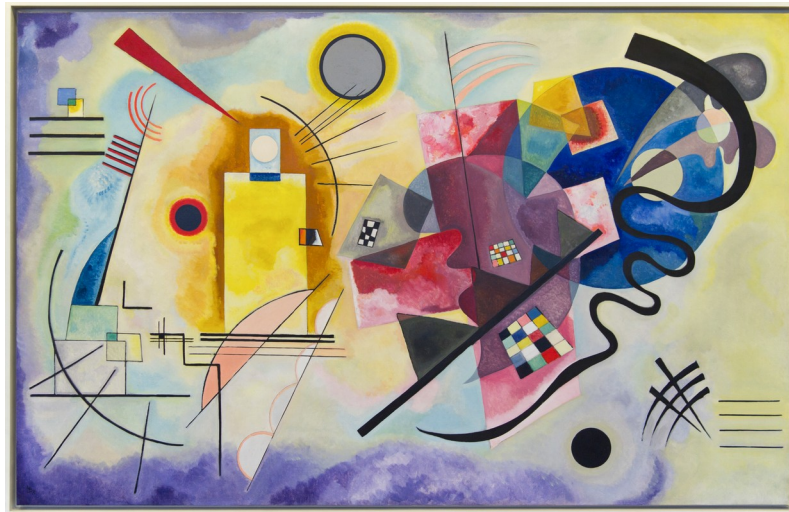
Lignes et points à travers les Arts



« Nous trouvons des points dans tous les arts et l'artiste deviendra de plus en plus conscient de leur force intrinsèque, nous ne devons pas méconnaître leur importance » écrivait Kandinsky dans Point et ligne sur plan, paru en 1926 lorsqu'il enseignait au Bauhaus .
Quant à la ligne, il rajoute : « elle est la trace du point en mouvement...elle est née du mouvement- et cela par l'anéantissement de l'immobilité suprême du point. Ici se produit le bond du statique vers le dynamique.
La ligne est donc le plus grand contraste de l'élément originaire de la peinture qui est le point ».

Deux bonnes raisons pour associer Lignes et points dans ce dossier et permettre ainsi aux enfants de partir à la découverte d' œuvres et d'artistes et d'éveiller et éduquer leur regard en leur offrant une culture commune.

Ce dossier en direction des enseignants a aussi pour objet de permettre à chaque adulte qui n'en a pas toujours le temps, d'enrichir sa culture personnelle et d'entrer facilement dans les Arts plastiques pour mieux accompagner leurs élèves et leur donner confiance en posant un regard bienveillant face à leurs créations.



Kandinsky, Rouge, jaune, bleu (1925) MNAM Paris

Des pistes pour démarrer :

Se constituer une documentation iconographique sur le sujet

une collection d'images sur la thématique du point et de la ligne à travers des revues, cartes postales, reproductions de tableaux, papier peint, tissus africains...

puis travailler d'abord sur l'une des thématiques, le tableau de Kandinsky « Rouge, jaune, bleu » peut être déclencheur.

Décrire ce que l'on y voit, puis s'attacher aux points, ceux que l'on découvre dans la toile, combien en voit-on? les décrire de façon précise.

On reviendra plus tard sur les lignes qui sont dans le tableau .

LE POINT¹ :

Se poser ensuite la question : Qu'est-ce qu'un point ?

Où le place t-on dans une phrase ? sur quelles lettres pour un prénom par exemple et quels mots je peux le placer ?

Il sert aussi à s'interroger ou à s'exclamer ! Nommer ces points.

Chercher des expressions qui l'utilisent puis dans un deuxième temps faire le tri des homonymes après la collecte pour fixer l'orthographe du point qui nous intéresse:

« le permis à points », « un coup de poing », « le point de suture », « le poing sur la table », « une étoile ou un avion dans le ciel », « les yeux du chat dans la nuit »...

Chercher des définitions du point dans les dictionnaires, ne garder que celles qui nous intéressent par exemple les deux premières définitions du « Hachette junior » :

« quand tu écris, tu termines les phrases par un point, un petit signe de ponctuation (pointer, pointillé)

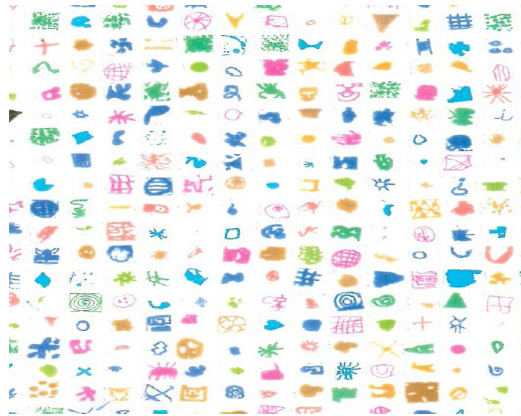
« Cet avion s'éloigne, ce n'est qu'un point dans le ciel, ce que l'on peut voir de plus petit.

Avec des plus grands, on pourra lire ce qu'en dit Kandinsky :

« En pensée abstraite ou dans notre conception le point est idéalement petit, idéalement rond. En somme il est le cercle idéalement petit. Dans sa forme réelle le point peut prendre un nombre infini d'apparences : à sa forme circulaire peuvent s'ajouter de petites dentelures, il peut pencher vers d'autres formes géométriques ou même libres. Il peut être pointu et s'approcher du triangle. Par une tendance vers une relative immobilité, il peut se faire carré. Ses dentelures peuvent être minutieuses ou généreuses et se trouver dans des rapports multiples. Nous ne pouvons définir de limites, le domaine des points est illimité ». **Wassily KANDINSKY** « *Point-Ligne-Plan, contribution à l'analyse des éléments picturaux* ». 1ère édition à Munich en 1926

1 A partir d'un projet départemental en Yvelines conduit par Joël Paubel, professeur d'AP /formateur ESPE

A partir de ce texte, demander aux enfants de dessiner une série de points avec un maximum d'invention et d'originalité.



Un peu sous forme de nuancier, préparer des carrés 5x5 (de papier blanc) qui serviront de support pour dessiner des points.
(en remettre plusieurs par enfant)

Fabriquer 2 points empreintes (avec des outils et des objets)

3 points de hasard (taches, gouttes, salissures)

3 points géométriques (cercle, carré, triangle)

4 points qui ne sont pas géométriques (ectoplasme, patatoïde)

1 point minuscule, le plus petit possible (plume, pointe vaccinostyle)

1 gros point, le plus gros possible et qui ne soit pas carré, dans la surface donnée (pinceaux, feutres)

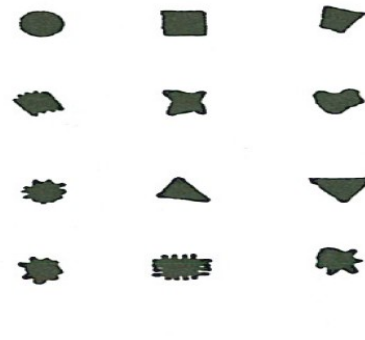
3 points abstraits (une forme, un geste, un éclat, un frottement)

3 points figuratifs (un visage, un animal, une feuille, la terre)

5 points découpés (papier, ciseaux)

1 point chiffre, 1 point lettre (l'initiale de son nom ou de son prénom)

En donnant le nombre exact de réponses plastiques à faire, ça oblige à inventer !

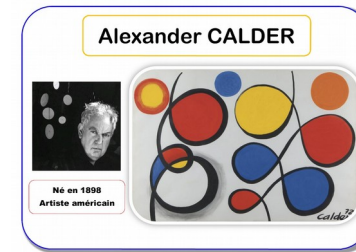
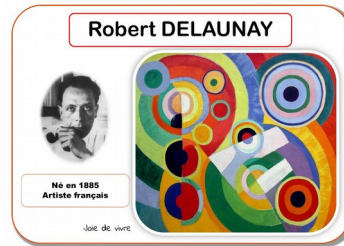
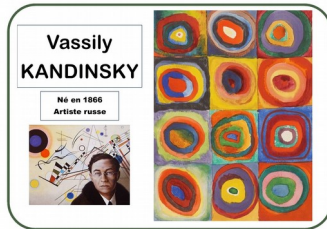


Puis organiser un affichage par rubrique et relativiser (le plus petit, le plus gros, le plus figuratif, le plus lisible...)
Apprécier et juger en se donnant des critères comme le plus léger, le plus lourd, le plus humoristique, le plus terrifiant...)

Voir aussi « Autour d'un point » de KUPKA dans la collection l'art en jeu du centre G. Pompidou. Un point qui a une forme particulière peut générer d'autres formes, des couleurs et permettre la création d'une grande peinture collective.



Découvrir d'autres artistes et d'autres oeuvres



Ernesto Netto



Anteha Hamilton

9 septembre 2015 / 13e édition de la biennale d'art contemporain de Lyon

Du côté du Land'art



Avec Joël Paubel
en hommage à
Robert Smithson
Spiral jetty



Cinquante personnes armées de pelles creusent un sillon de terre et de sable. La figure ainsi dessinée s'avère être une spirale qui s'effacera à marée haute.



Richard Long



Richard Serra



Andy Goldworthy



Christo et Jeanne Claude



Après avoir fait des recherches avec les plus grands sur ce courant artistique on pourra in situ, ramasser des végétaux et des minéraux selon l'endroit choisi et intervenir dans la nature, en ayant réfléchi à son intention.

Demander ensuite aux enfants d'expliquer leurs choix et leurs intentions en prenant le temps de confronter leur réalisation, favorisera l'expression, l'argumentation tout en respectant le point de vue de l'autre et ainsi une partie des valeurs chères à notre mouvement pédagogique.

En classe

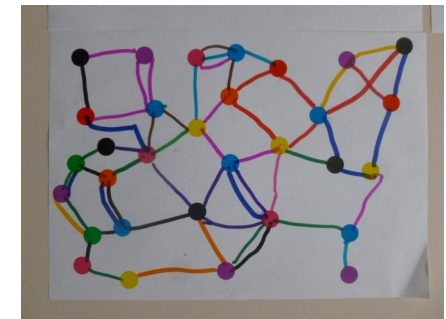
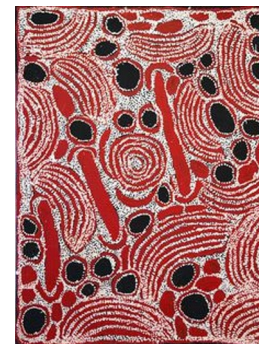
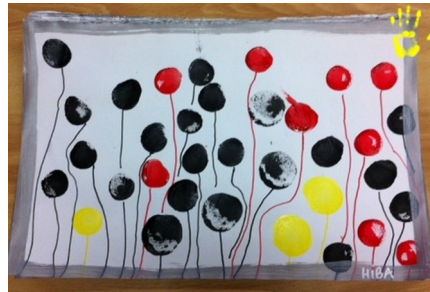
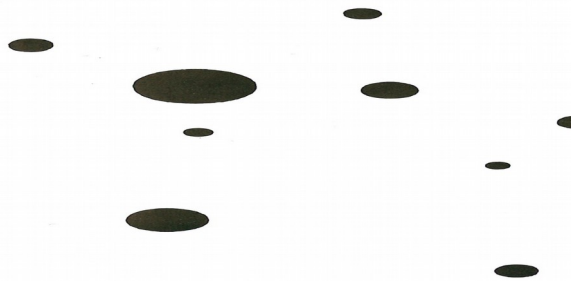
Pour les plus petits : partir de gommettes de différentes tailles, collées sur une feuille. Il s'agira pour l'enfant de les agrandir par des cercles concentriques aux feutres ou à la peinture ou les relier entre eux par des lignes.

Rechercher des petits objets qui pourront servir d'empreintes pour former des points

Découper des formes (chacun cherche son point) ! Les dessiner dans du sable ...

Distribuer une autre feuille A4 sur laquelle figurent des points de différentes tailles répartis de façon aléatoire et qu'il faudra transformer à sa façon !

Ou mieux, inviter chacun à en répartir sur sa feuille (en noir ou en couleur, de la taille de son choix), on obtiendra ainsi autant de réponses plastiques que d'enfants dans la classe, signe d'une séance réussie car chacun aura pu s'exprimer et ainsi commencer à forger son identité.



Utiliser les points comme éléments de composition

travailler individuellement ou collectivement sur des feuilles blanches A4.
Motiver la composition plastique , par une série de verbes d'action comme :
ordonner, aligner, regrouper, classer
accumuler, disperser, éclater, envoler, poser... En lister d'autres avec les enfants.

Découvrir l'album Petit Bleu Petit Jaune de Léo Lionni pour retrouver ou énoncer une partie des verbes listés ci-dessus.

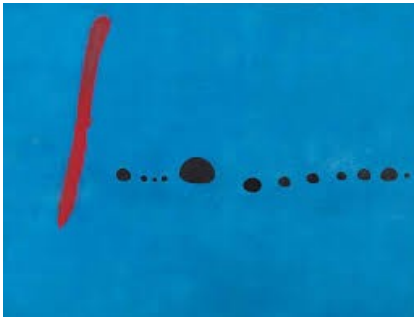
Dictée de points (et d'une ligne!) en couleur:

Prévoir papier Canson format carte postale + gouache et pinceaux

Je connais un tableau d'un peintre célèbre qui se présente de cette façon :
un fond de couleur uni sur lequel le peintre a jeté une grande virgule verticale d'une autre couleur (que celle du fond) suivie d'une série de points noirs (horizontaux)en forme de petites tâches et quelques unes plus grosses.

Révéler une fois le travail terminé la reproduction du tableau de Miro ou mieux se rendre au centre Georges Pompidou pour le découvrir in situ !

Comparer les productions des enfants



Joan Miró, Bleu II, 1961

Autre variante : à partir de déchirer, découper, coller avec les mêmes consignes
se munir de revues, magazines, d'une paire de ciseaux et de colle !

LA LIGNE

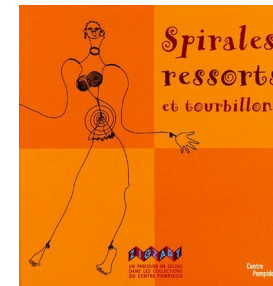
On pourra repartir du tableau de Kandinsky pour observer les formes qu'elles prennent dans son tableau Rouge Jaune Bleu

mais aussi regarder autour de soi, décrire les lignes, idem dans des images ou des albums .
Découvrir d'autres œuvres, d'autres artistes qui s'inscrivent dans l'histoire des arts



A partir d'albums :

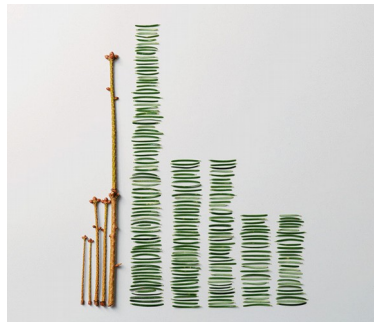
Faire découvrir une ressource originale, "l'art en bazar" d' Ursus Wehrli et « Spirales, ressorts et tourbillons » qui proposent une entrée ludique dans les œuvres.



Regarder les vidéos de l'artiste Suisse Ursus Wehrli
<https://www.youtube.com/watch?v=zqosAvwXqZE> et <https://www.youtube.com/watch?v=F69tTcgYToI>



Aller plus loin avec Ursus Wehrli pour un travail en 3D ou avec Kandinsky pour un travail en 2D sans dévoiler l'oeuvre de l'artiste avant !



Ainsi, se constituer des échéanciers à partir de végétaux, minéraux, ou petits objets pour un travail plastique en trois dimensions ou soit un travail en deux dimensions, en suivant les deux étapes ci-dessous :

1- créer des échéanciers de lignes sur des petits formats carrés 5cm/5 cm par exemple.
en distribuer plusieurs par enfants :
carré blanc/ feutre noir ou encre de chine noire
carré noir/ gouache blanche ou crayon blanc

2-idem avec des points

afficher toutes les productions ou les mettre au sol (sans oublier d'écrire son nom au dos) jeu de tri et classement avec les plus petits.
Les garder précieusement pour un prochain travail plastique qui consistera à choisir plusieurs motifs parmi son échéancier

3- pour réaliser un carré plus grand (10 sur 10) dans lequel chacun-e sera invité-e à associer lignes et points dans le même espace de la feuille
canson distribuée avant de les assembler toutes ensemble pour créer un grand panneau en les scotchant au dos.
Leur faire découvrir seulement après (évitant ainsi à la manière de) ce tableau ci-dessous de Kandinsky en noir et blanc :



Dictée de lignes²

Sur une feuille blanche 21/27 avec un feutre noir à pointe large.

Demandez aux élèves de faire un cadre puis de tracer des lignes :

Ne pas répondre aux questions :-on en met combien ? Quelles sortes de lignes ?

Réponse vous êtes libre, c'est votre production.

Il apparaîtra évidemment toutes sortes de lignes :

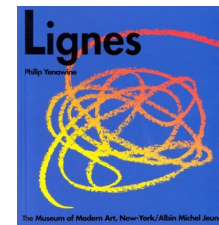
Horizontale, verticale, ligne brisée, ligne courbe ouverte, ligne oblique, ligne courbe fermée, ligne discontinue.

Demandez de multiplier « la ligne qui vous plaît le plus ».

Puis « vous épaissez une ou plusieurs lignes ».

Afficher toutes les productions, pas une ne devrait ressembler à une autre !

Albums autour de la ligne



1 Jérémie Decalf - La Palissade (fév 2017)

Des tableaux se déroulent tout au long du livre. Ils sont commentés par une «voix off». Une forêt ? Non, une jungle ! Un zèbre, qui mangerait des spaghettis... des nuages, un orage... Ce voyage graphique nous emmène jusqu'à un petit garçon qui crayonne le monde sur les murs de sa chambre et qui hésite. (A partir de 3 ans)

2 Laetitia Iturralde - Flammarion (2015) coll. Muséobox

Un jeu de mémoire avec 64 cartes reproduisant des détails de peintures issues des collections du Musée d'Orsay (Van Gogh, Renoir, Monet, Degas, etc). Le livret reproduit les oeuvres en entier, accompagnées d'une légende, d'une information historique ou d'une devinette. (A partir de 6 ans)

3 Véronique Cauchy - Laurent Simon (illus.) - NordSud (sep 2014)

Un trait rencontre un point. Ils jouent ensemble et s'amuse tellement qu'ils invitent leurs amis. De leurs différences naissent d'innombrables formes. Ils font ensuite venir leurs amis étrangers et leur vie prend bien des couleurs. (A partir de 4 ans)

4 Shaun Tan - Quatre Fleuves (2014) coll. Délinéo

Une collection qui propose de grands dessins composés par des artistes contemporains, présentés sous forme de dépliants à colorier. S. Tan propose ici la naissance d'une ville mécaniste et démesurée. (A partir de 6 ans)

5 Héléna Garcia Perez - les Petites bulles (2013)

Louna va au musée avec ses parents, et voilà qu'un chien sort d'une peinture ! Louna le poursuit. Ils entrent ensemble dans plusieurs tableaux : dansent dans un Matisse... plongent dans un Malévitche... détricotent un Miró... Cet album est une bonne manière d'introduire les enfants à l'art. Il met en scène la course-poursuite d'une petite fille et d'un chien dans un musée. C'est un livre qui est au coeur de ce que peut être le jeu pour un enfant ; une activité riche d'imaginaire et de liberté. Il est drôle, délicat, dynamique et poétique. Il se raconte très bien. (A partir de 4 ans)

6 Noémie Révah - Olimpia Zagnoli (illus.) - M. Lagarde (2013)

L'histoire de Monsieur Horizontal et de Madame Verticale est directement inspirée d'une photographie de René Maltête (ci-dessous)



.../... sur laquelle un homme, une femme et leur petit garçon vus de dos se promènent main dans la main : chacun porte un tee-shirt à rayures, horizontales pour le mari, verticales pour la femme, à carreaux pour l'enfant. Bruno Munari, André François, Ann et Paul Rand sont également des artistes dont les auteurs se sont inspirés. Ce livre est une comptine graphique construite sur les notions d'horizontalité et de verticalité. Les dessins ludiques et colorés proposés par l'illustratrice italienne Olimpia Zagnoli s'adressent tout naturellement à un jeune public. (A partir de 4 ans)

7 Le fil d'Alexandre Calder - Sieb Posthuma - Ed. Sarbacane (2013)

Alexandre se balade avec un fil, le tordant dans tous les sens pour lui donner de multiples formes : un fauteuil, un vélo, un tableau... Mais il finit par se lasser et voudrait créer une forme douée d'une vie autonome qui chante et danse toute seule. Alexandre a trouvé une idée : suspendre son fil et lui mettre des couleurs comme un mobile. (A partir de 4 ans)

8 Anne-Caroline Pandolfo - L'Edune (2012)

Un poulpe rencontre une araignée. Ils s'observent, tentent de dialoguer et se mettent à se lancer des défis graphiques, l'une avec son fil, l'autre avec son encre. Une histoire sans paroles sur l'amitié, le dialogue, la confrontation et la différence. (A partir de 4 ans)

9 Hassan Musa - Grandir (2012)

Des calligraphies se métamorphosent en animaux, en entrelacs, en lettres arabes, en vagues, en personnages, au fil de cet album en accordéon. Avec un zèbre comme fil rouge. (a partir de 5 ans)

10 Magali Bonniol - Ecole des loisirs (2011) coll. Lutin poche

Bonhomme fabrique des jouets qui s'en vont aussitôt avec les enfants qui les choisissent. Pour se consoler de leur départ, Bonhomme tortille un vieux fil de fer et crée Tournicotte, qui dès sa naissance se met à danser sur l'établi. La princesse capricieuse, qui a décidé de s'approprier Tournicotte, la vole et fait jeter Bonhomme en prison. (A partir de 4 ans)

11 Noémi Schipfer - MeMo (2011) coll. Primo

L'histoire d'un petit canard pas comme les autres: ses frères et ses soeurs sont faits de lignes verticales, et lui de lignes horizontales, ce qui se révélera être une chance. (A partir de 3 ans)

12 Dobroslav Foll - Les trois ourses (2010)

C'est une cigogne ? C'est cela. Et ceci ? Des ciseaux. C'est ceci ou cela, comme votre oeil voudra. Livre-jeu publié à Prague en 1964 et qui contient 16 tableaux qui nous invitent à jouer avec l'art cinétique à l'aide d'une grille qui crée le mouvement et la surprise. Pour jouer, posez la grille à lignes sur l'image et d'abord vous voyez une image, par exemple une cigogne. Et en la déplaçant délicatement à gauche ou à droite, la cigogne se transforme en ciseaux!! Ce système de grille qui s'appelle "Rollage" était assez courant dans les années 60-80 dans les pays de l'Est.

13 Un parcours en zigzag - Elisabeth Amzallag-Augé - Ed. du Centre Pompidou (2005) coll. Zigzart

Pour découvrir la place de la spirale dans l'art du XXe siècle à travers des oeuvres d'art modernes et contemporaines (peinture, sculpture, photographie, design, etc.) issues des collections du Centre Georges Pompidou. Avec des dépliant pour colorier, découper et créer en volume des spirales. (A partir de 6 ans)

14 Christine Beigel - Alain Korkos (illus.) - Motus (2004).

Ce livre raconte l'histoire d'un enfant qui marche sur les lignes du trottoir, en faisant bien attention de ne pas les rater. Parce que sinon c'est la chute dans un gouffre, au fond duquel est tapi un monstre affamé. L'album commence par une illustration de couverture nous montrant une ville avec une ligne jaune et un enfant marchant dessus. Cette image fait ouvertement référence à Paul Klee. Un album graphique où le texte est étroitement mêlé aux illustrations. (A partir de 6 ans)

15 Eric Battut - Bilboquet (2002) coll. Les incontournables

Tout-en-bâtons habite un jardin à son image tout en lignes droites. Un jour, il décide de voyager et découvre un monde aux formes arrondies, avec des arcs et des volutes. (A partir de 6 ans)

16 Philippe Yenawine - Albin Michel (1994)

Utilisant les ressources du Musée d'Art Moderne de New York, Philip Yenawine, ancien directeur du département d'éducation, initie les jeunes à l'art en leur montrant qu'une œuvre peut susciter diverses interprétations et surtout en les encourageant à observer l'art dans le monde qui les entoure. Ce livre aborde les œuvres à travers les lignes, lignes droites ou courbes, fines ou épaisses, les lignes constituées par le contour des formes ou des couleurs, les lignes qui figurent un volume. A la fin de l'ouvrage, des commentaires sur le contexte et la technique utilisée permettront aux adultes d'approfondir l'approche de chaque tableau avec les enfants.

17 Ma grand-mère est tête en l'air... : Douze devinettes visuelles en français, anglais et arabe - Hassan Musa - Grandir (oct 2008)

Ressources

Albums :

« materalbum.free.fr/lignes/liste.htm »

Images et fiches :

« dessinemoiunehistoire.net/category/graphisme »

Artistes :

« mapetitematernelle.blogspot.com »

