

Carnets de croquis *un projet en arts plastiques*

SYLVIE LEONARD
IUFM DE MONTPELLIER

	<i>Une histoire</i>	<i>Une pratique</i>	<i>Une démarche</i>
I	L'alchimiste de Bruges	Carnet de croquis	Croquis d'objets.
II	Requiem pour Dame de cœur	Positions et proportions	Croquis d'élèves.
III	Le testament des sarcophages	Plans et cadrages	Croquis d'environnement.
IV	La nuit florentine	Ombres et lumières	Portraits d'élèves, étude de détails.
V	L'écolier qui cherchait son maître	Construction de l'espace	Analyse et observation de l'espace environnant.
VI	L'homme qui ne voulait pas être peintre	Mise en situation	Analyse et observation d'un groupe de personnages.
VII	Le festin de Venise	Organisation de l'espace pictural	Réalisation d'un mural collectif sur un mur de l'école.
		Prolongements envisagés	Exposition : carnets, croquis, photos, mural.
	Bibliographie	<i>Carnets de dessin, de D. Margalejo et S. Lugand, éd. Magnard</i> <i>Le dessin, art des origines, de Robert Moran, éd. Fleurus</i> <i>Dessiner grâce au cerveau droit, de B. Edwards, éd. Pierre Margada</i> <i>ART, de Christopher et Helen Frayling, éd. Musées de France</i> <i>Carnets de voyage, de Titouan Lamazou, éd. Gallimard</i> <i>Secrets des anamorphoses, éd. Gallimard Jeunesse</i> <i>Secrets du mouvement, éd. Gallimard Jeunesse</i> <i>Peindre sur les murs, de Monique Subra, éd. SEDRAP</i>	
	Vidéo	<i>Vincent Bioulès, peintre sur le motif, éd. CDDP de l'Hérault.</i> <i>Murmurs, de Agnès Varda</i>	

	<i>Une pratique</i>	<i>Une démarche</i>	<i>Des conseils</i>
I	Carnet de croquis	1 - Dessine les objets de ta trousse en observant bien tous les détails. 2 – Dessine ta trousse en observant bien les ombres et les lumières. 3 – Fais le portrait de ta chaussure gauche en observant bien toutes les matières.	<i>Les élèves auront envie de faire le contour des objets pour les dessiner. Laissez les faire. Pour la trousse, il ne faudra plus dessiner les contours. Remarque : plus l'objet est inattendu, plus l'observation sera fidèle car les schémas mentaux sont moins prégnants.</i>
II	Positions et proportions	A tour de rôle, deux élèves viennent poser sur une table centrale pendant cinq à dix minutes en prenant des positions différentes. Les élèves doivent dessiner l'un d'entre eux de façon à ce qu'on puisse bien identifier sa position. Changer de feuille à chaque croquis.	<i>Après chaque pose, observer un nouveau paramètre : 1- le corps est-il complet ? 2- l'aplomb est-il correct ? (vérifier sur le modèle puis sur la feuille avec un crayon bien vertical tendu à bout de bras) 3- les proportions sont-elles respectées ? (même système)</i>
III	Plans et cadrages	Par équipes, faire un reportage sur l'école en prenant une dizaine de photos dans les différents espaces. Echanger les photos avec une autre équipe. Chaque équipe doit retrouver le cadrage exact des photos prises par l'autre groupe. On cherchera à repérer avec un calque les lignes de fuite et la ligne d'horizon.	<i>Bien choisir les photos à exploiter pour le second exercice et les photocopier sur une feuille assez large. Tracer d'abord les lignes de fuites sur le calque (plans horizontaux) et chercher les points de fuite à l'endroit où elles se rejoignent. La ligne d'horizon relie les différents points de fuite.</i>
IV	Ombres et lumières	1-Dessinez un œil de mémoire (1 mn). 2-Dessinez l'œil gauche de votre voisin en observant bien les détails (5mn). 3-Dessinez l'œil de la Joconde avec ses ombres et ses lumières à partir d'une photocopie du détail agrandi en noir et blanc(10 mn). 4-Dessinez l'autre œil de votre voisin en observant bien les ombres et les lumières (10 mn). Comparez les quatre dessins.	<i>Entre chaque exercice, proposez un questionnaire sur ce qui a été fait, comment, pourquoi. Repérez les différences de dispositions mentales correspondant aux différences des résultats : 1-stéréotype 2-observation 3-analyse 4-réinvestissement.</i>
V	Construction de l'espace	Par équipes, choisir un groupe de personnages de la fresque de Raphaël « L'Ecole d'Athènes » et chercher à les situer par rapport à l'espace du préau ou du gymnase en prenant leurs positions. Lorsque tous les groupes ont trouvé leurs places et leurs positions, le maître fait une photo d'ensemble. On compare la photo avec la fresque en observant les différences de taille des personnages.	<i>On peut utiliser une première séance pour choisir les personnages et chercher des pièces de costumes, confier à chaque groupe le soin de réaliser des photos de travail. L'essentiel étant que les élèves prennent conscience de l'importance de la place des personnages dans l'espace et des proportions des différents personnage selon les plans.</i>

VI	Mise en situation	Par petits groupes, les élèves miment une situation de jeu en prenant une pose en action, comme s'ils étaient en train de jouer dans la cour de récréation. Les autres élèves font le croquis du groupe. Chaque groupe pose de 5 à 10 minutes.	<i>Chaque groupe pose en « arrêt sur image » pendant 5 à 10 mn. Les autres doivent dessiner un rapide croquis de leurs poses respectives en observant bien les interactions. Tous les groupes posent à tour de rôle.</i>
VII	Organisation de l'espace pictural	Les postures proposées pendant la séance précédente seront reproduites une par une sur un mur de l'école, puis peintes à la peinture acrylique. On peut peindre chaque personnage d'un a-plat de couleur vive ou dessiner au préalable les détails du visage et du costume. On peut donner à la scène une impression de profondeur en représentant des silhouettes de plus en plus petites et de plus en plus haut sur le mur.	<i>Pour reproduire une posture, on peut projeter une lumière forte (rétroprojecteur ou projecteur) sur l'élève qui prend la pose. Deux élèves, placés de chaque côté, font le contour de l'ombre. La seconde silhouette sera dessinée en interaction. En rapprochant le projecteur et en montant sur une table, on peut obtenir des groupes qui semblent placés au second plan</i>

Le carnet de croquis

- Prenez un carnet à spirale
- Ni trop grand (max. A4), ni trop petit (min. A5)
- Tout format sera bienvenu
- Un papier légèrement teinté peut bien convenir
- Utilisez des outils ordinaires (crayons, feutres, stylos...)
- Laissez vierges les deux premières pages, aérez votre mise en page
- Ne dessinez qu'au recto (page de droite) : si page double, passez une page
- Mêlez croquis rapides (portraits, paysages, gros plans, scènes de rue...) et écritures.
- Les traits de contours seront tirés à main levée
- Introduisez des témoins quotidiens (billets de cinéma, photos, petits objets plats...)

Pour bien comprendre une œuvre d'art :

- Qui l'a faite ? Où et quand l'a-t-il faite ?
- Pour qui l'a-t-il faite ? Pourquoi l'a-t-il faite ?
- Comment l'a-t-il faite ? Comment a-t-elle été financée ?
- Quel était le statut de l'artiste ? Quel était le statut du commanditaire ?
- Quelles croyances religieuses, politiques, idéologiques porte-t-elle ?
- Quelles nouvelles connaissances techniques ou culturelles a-t-elle engagées ?
- Que nous apprend-elle sur la façon dont les hommes voyaient le monde ?
- Que nous apprend-elle sur leurs rêves, leurs passions et leurs aspirations ?
- Que nous apprend-elle sur le rôle de l'artiste dans ce monde ?
- Qu'a-t-il voulu dire ? montrer ? exprimer ?
- Pourquoi cette œuvre est-elle devenue célèbre ?
- Qu'a-t-elle apporté de nouveau ? de différent ?
- Comment a-t-elle été accueillie par ses contemporains ?
- Qu'a-t-elle puisé à la source du passé ?
- Qu'a-t-elle projeté dans l'avenir ?
- Que nous apporte-t-elle aujourd'hui ?