

Le Cahier de créations

D'après les travaux de Mary-Ève Pénancier

Objectifs :

Développer la créativité des élèves en proposant des situations problèmes comme incitations artistiques (régularité et diversité de la pratique)

Amener les élèves à réfléchir sur leur pratique artistique - lien entre le pratiquer-faire-réfléchir

Amener les élèves à développer des compétences de citoyenneté (écoute de l'autre, acceptation d'un avis, d'une idée différente)

Amener les élèves à être de plus en plus autonomes dans leurs choix plastiques (supports, médiums, techniques)

Utiliser les références artistiques comme des éléments de réponse aux situations problèmes présentées et non des œuvres à copier.

Compétences développées :

Diversifier les réponses plastiques à une proposition – situation problème

Développer et affiner des techniques telles que le dessin, le découpage, le coloriage

Verbaliser sa démarche de création, proposer son point de vue

Devenir « un citoyen tolérant par l'acceptation de l'autre et éclairé des savoirs artistiques »

Accepter de reprendre, de revenir sur une œuvre

Composition du cahier :

Différents papiers : cartonnés, blancs, de couleurs

Différentes tailles : A4, A5, en paysage, en portrait, plié

Avec inducteurs ou pas : trou, gommettes, traces, œuvres collées

Coloriages : extraits du livre de coloriage d'Hervé Tullet

En autonomie, donner aux élèves une incitation (expo idéale), une consigne, une situation problème.

50 PRINCIPES POUR DESSINER, PRODUIRE, ÉCRIRE OU CRÉER / Mary-Eve Penancier

Laisser libre choix de la feuille

Les laisser faire, créer (20min)

Verbalisation, retour sur leurs traces (5-10min)

ÉCRIRE DESSINER	
1	Écrire ton prénom avec des outils différents, découper les lettres de ton prénom, Coller, superposer, remplir
2	Écrire des mots de la classe, remplir avec couleurs et médiums différents
3	Remplir une feuille de mots avec différentes médiums + recouvrir d'encre + redessiner quelque chose dessus Coller pages de vieux dictionnaires
4	Chercher des signes d'autres écritures : reproduire en grand format, en petit format
5	Agrandir un signe sur une page entière
6	Reproduire un signe sur une feuille en le faisant bouger : une fois tête en bas, tête en haut, sur le côté
7	Inventer des signes en combinant plusieurs d'entre eux
8	Utiliser lettres pour former un dessin
9	Dessiner objets, animaux avec les lettres qui composent le mot Écrire le mot citron en forme de citron (calligramme)
PERCER – TROUER – COUPER - COLLER	
10	Faire un trou sans faire un trou : dessiner un trou par exemple, contraste
11	Faire un trou avec une paire de ciseaux au centre de la feuille, penser ce qu'il peut se passer de l'autre côté du trou (face et pile / recto-verso)
12	Faire un dessin à l'envers / envers-endroit, se dessiner en partant des pieds, si on avait la tête en bas Utiliser des objets pour regarder autrement
13	Prendre un morceau de papier, le transformer en animal, personnage, paysage
14	Dessiner une spirale en partant du centre ou d'un bord Découper une partie de la spirale
15	Faire des rayures dans un sens puis dans l'autre En découper une partie du même type sans tout détacher
16	Coller 10 papiers différents : superposer / juxtaposer / faire des couches plus ou moins épaisses
17	Coller des papiers sans les superposer, juste les juxtaposer
18	Découper des images dans magazines, les coller comme on veut, remplir
19	Découper papiers d'une seule couleur, les organiser en cherchant un ordre
20	Pareil que 19 avec 3 couleurs
AJOUTER	
21	Décalquer des formes dans son cahier et recoller sur une autre page
22	Partir d'un petit objet plat (trombone, capuchon, opercule canette ...), le dessiner, prendre son empreinte en le frottant sous le papier avec crayon gras

TRAVAILLER LES CONTRASTES	
23	Poser du papier noir sur du blanc, faire des trous pour laisser apparaître le papier blanc
24	Prendre une feuille de papier noire ou sombre, utiliser des couleurs pour vérifier les contrastes (blanc, vert, jaune)
25	Fabriquer un petit cadre (attaché avec un fil au carnet) afin qu'il soit utilisable dans tout le carnet
REGARD SUR LES ŒUVRES	
26	Décomposer, organiser : décomposer en fragments puis reconstruire. Tous les morceaux sont utilisés et complète avec des dessins
27	Transformer : prendre un détail d'une œuvre, le dessiner, le décalquer, le copier puis améliorer en le transformant en animal, bateau, paysage ...
28	Répéter une œuvre : recopier, refaire plusieurs fois un croquis, un schéma, jusqu'à le faire disparaître
29	Échanger : prendre plusieurs œuvres, mélanger les formes, les couleurs, découper et recoller ailleurs.
30	Développer : prendre un détail d'une œuvre, l'agrandir, faire la suite, donner une suite
31	Constituer des projets : idée d'une ville future, maison sous la mer, véhicules imaginaires
32	Dessiner le plus finement possible le détail d'une œuvre : faire un zoom le plus près possible de l'œuvre (loupe)
33	Utiliser le petit cadre (n°25) : placer ce cadre sur une œuvre, dessiner ce que vous voyez dans l'intermédiaire de ce cadre
SUPERPOSER DES COUCHES, TEMPS DE PRODUCTIONS SUR LESQUELS ON PEUT REVENIR	
34	Revenir sur des pages du carnet comme une sorte de repentir : superposer sans effacer ce qui a été construit, fabriqué, dessiné
35	Prendre un travail sur son recto (qu'on voit à travers) : redessiner les lignes qui passent à travers la feuille sur un autre support, avec calque ou directement sur le recto de la feuille
MEDIUMS ÉTRANGES À PORTÉE DE MAIN	
36	Avec colle et sable, sel, sucre – laisser sécher et revenir après dessus (n° 34)
37	Utiliser comme encre du café macéré, du thé – revenir sur certaines œuvres – marquer des contrastes