Cycle 1, 2

Goodby RIZZI seconde partie

S'échapper du style de l'artiste

Un changement d'objectif

Cette fiche, intitulée «Goodby RIZZI», fait suite à la précédente qui avait pour titre : «Good by RIZZI !»
Cette subtile nuance, à un espace prêt, nécessite quelques explications.
Dans la première partie, nous avons montré que le fait d'imiter un artiste et disons-le clairement de «faire à la manière de...» n'a rien de délétère pour peu que ladite pratique se mette au service d'un objectif clairement défini comme, par exemple : comprendre sa technique.
C'est ce qui nous a permis d'affirmer : « 'It's good by RIZZI! » Autrement dit : «Prenez ce qui est bon chez RIZZI.»
Dans cette seconde partie, nous allons voir comment échapper au style de l'artiste tout en développant quelque chose qu'il nous aurait laissé en héritage.
«Goodby RIZZI !» donc ! Notre manière de lui dire : Au-revoir et merci !

RESSOURCES INTERNET

Mots-clés Internet : « James Rizzi, images »

La pratique de l'artiste comme point de départ

Faire totalement abstraction de l'oeuvre de l'artiste pour éviter tout risque de modélisation (une crainte parfois exprimée) n'a pas de sens. De tout temps, les artistes se sont inspirés d'artistes qui les ont précédés.
«Le déjeuner sur l'herbe» d'Édouard Manet a été détourné par Pablo Picasso à plusieurs reprises. Et, ce que l'on sait moins, c'est que l'oeuvre de Manet que l'on croyait être l'originale de cette série est elle-même une copie fidèle d'un extrait d'une gravure de Marcantonio Raimondi : un Jugement de Pâris, réalisé vers 1516 !
Une fois la gravure trouvée en utilisant les mots-clés ci-dessous, observez la scène située à droite. C'est impressionnant !

RESSOURCES INTERNET

Mots-clés Internet : « Manet, le déjeuner sur l'herbe, Raimondi, jugement de Pâris, gravure» / «Pablo Picasso, le déjeuner sur l'herbe»

Lâcher la bride

Peut-on accuser Manet et Picasso d'avoir fait «à la manière de...» ?
Ont-ils été modélisés par Raimondi ? Nous ne le pensons pas.
Ils ont simplement «recyclé» tout ou partie de l'oeuvre pour en faire une création originale.
Rien ne nous empêche de faire de même. Tout ce qui mène à une création personnelle est bon à prendre.
Avec une petite réserve toutefois : avoir la conscience de ce que l'on fait !
Dans un prochain dossier PAROLE D'EXPERT, nous développerons précisément le principe d'une créativité consciente et structurée.
En attendant, nous allons explorer quelques chemins de traverse à partir des oeuvres de James RIZZI.

Le langage : un puissant inducteur créatif

Dans ce dossier nous allons également découvrir l'importance du langage dans la mise en oeuvre des pratiques créatives. Le langage nourrit l'éventail des possibles et assure la diversité des réalisations.

Prendre son envol !

Cycle 1, 2

Comment décoller de l'oeuvre de référence ?

Séance 1

Stratégie d'éloignement

Le principal reproche que l'ont fait généralement aux pratiques autour des oeuvres c'est l'uniformité des réalisations. Nous proposons ici une première stratégie de diversification basée sur le principe de substitution.

Le principe de substitution

- Partir d'une reproduction ou de la « maquette » de FLYING HIGH (cf. Dossier précédent : Good by RIZZI).
- Nommer ce qui est visible sur l'image : un oiseau, des nuages, un ciel.
- Proposer de remplacer ces éléments par autre chose, par quelque chose d'équivalent.

« Par quoi pourrait-on remplacer l'oiseau ?»

- Par tout autre « objet volant*».
  *Cette catégorisation permet d'élargir la recherche.
- Les élèves proposent, l'enseignant fait une liste : un hélicoptère, une soucoupe volante, un papillon, un insecte, un avion, une montgolfière…
- L'enseignant relance la recherche en proposant d'autres moyens de transport volants, d'autres animaux volants…

« Par quoi pourrait-on remplacer les nuages ?»

Les nuages peuvent être définis comme des objets « flottants » et peuvent donc être remplacés par des étoiles, des satellites, mais aussi par des objets volants déjà cités dans la première liste.

Relevons qu'en tant que substitut des nuages, ces «objets» n'ont pas le même statut que les remplaçants de l'oiseau. En effet, du point de vue hiérarchique les nuages sont considérés comme des éléments secondaires tandis que l'oiseau, de par sa taille et par le fait qu'il est unique, est l'acteur principal de la scène.
Ce qui implique que l'objet qui remplace l'oiseau sera unique et de grande taille et que les objets qui remplacent les nuages seront multiples et de taille inférieure.

« Par quoi pourrait-on remplacer le ciel ?»

- Le ciel en arrière-plan est le support dans lequel évoluent les éléments. Il peut être conservé comme constante tout en offrant la possibilité de changer les couleurs.
- Mais il peut, bien entendu, lui aussi être remplacé par des supports équivalents tels que l'espace sidéral voire par une représentation aquatique. Notons que pour la cohérence de la réalisation le choix de l'arrière-plan conditionne la recherche de «l'acteur principal» et des «accessoires».

Arrière-plan	Objets associés dont l'un d'eux sera principal et les autres secondaires
Ciel ordinaire	Nuages, oiseaux , avions, ULM, papillons, insectes volants, dirigeables, ballons...
Eau	Poissons, coquillages, sirènes, navires, méduses, ...
Espace sidéral	Fusées, satellites, martiens, soucoupes volantes, fusées, ...
Prairie	Fleurs, papillons, insectes, souris, oiseaux...

Objectifs visés

Ce que l'élève est censé apprendre : Activité associée → Niveau concerné

REM. Les objectifs visés ici concernent essentiellement la maîtrise de la langue, mais ils se mettent au service de la diversification des productions;

Pratiquer divers usages du langage oral : décrire, proposer des solutions : Recherche des substituts → C1 - C2

Cycle 1, 2

PIGEON vole !

Le principe de substitution appliqué

Séance 2

Proposition de travail : la consigne de lancement

Je vous propose de faire, chacun, une version personnelle de «Flying High».
Nous garderons le titre et la technique de l'artiste.
Par contre, les éléments présents sur votre réalisation devront être différents.
Pour vous aider, nous allons revoir la liste des «remplaçants» que nous avons établie précédemment.
(Voir page 2)

Mode opératoire *

- Revenir sur les listes de substituts établies précédemment. (Voir page 2)
- Ces listes sont affichées dans la classe tout au long du projet.
- Demander à chaque élève d'établir sa «carte de projet».

CARTE PROJET

ARRIÈRE-PLAN : Cadre de la réalisation (Où est-ce que ça se passe ?)
Dans le ciel, l'espace , l'eau, une prairie,...

OBJET PRINCIPAL : Objet unique et de grande taille.
Avion, papillon, oiseau, soucoupe volante...

OBJETS SECONDAIRES : Objets multiples gravitant autour de l'objet principal.
Nuages, étoiles, oiseaux, insectes, fleurs,...

BIC Kids Visacolor XL ECOlutions
Pointes larges

- Dessiner son projet avec un crayon à papier sur une feuille de format A5
- Présenter son projet au groupe classe qui validera la cohérence des choix. (Facultatif)
- Une fois le projet validé, repasser sur les traits à l'aide d'un feutre noir à pointe moyenne.
- Photocopier le dessin sur du papier légèrement cartonné en deux exemplaires.
- Colorier le premier exemplaire avec des **feutres à pointe large**.
- Colorier le second exemplaire avec les mêmes couleurs. Il est inutile de colorier l'arrière-plan. Découper les éléments en faisant abstraction du fond.
- Coller les éléments découpés- légèrement rehaussés - sur la première copie préalablement coloriée.

*Si nécessaire , voir le synopsis visuel sur la fiche précédente «Good by RIZZI» pages 2 et 3

LA CARTE PROJET

La carte projet est un procédé formel qui favorise la structuration de l'acte créatif. Elle participe à la compréhension de ce qui est en jeu. Grâce à elle, les élèves ancrent les éléments de la composition dans une logique clairement définie : le principe de substitution et la hiérarchie interne des éléments.
Cette «carte» peut être individuelle ou collective. Dans ce dernier cas, elle pourra être affichée en classe avec l'ensemble des valeurs disponibles pour chaque variable. (En rouge dans la carte ci-dessus)
Pour les élèves de l'école maternelle, nous suggérons de privilégier la forme collective, complétée par des petits dessins représentant schématiquement la liste des variables.

Cycle 1, 2

AIR RIZZI Décollage imminent !

Exemples de réalisations

CARTE DE PROJET 1

ARRIÈRE-PLAN : Cadre de la réalisation (Où est-ce que ça se passe ?)
Dans le ciel

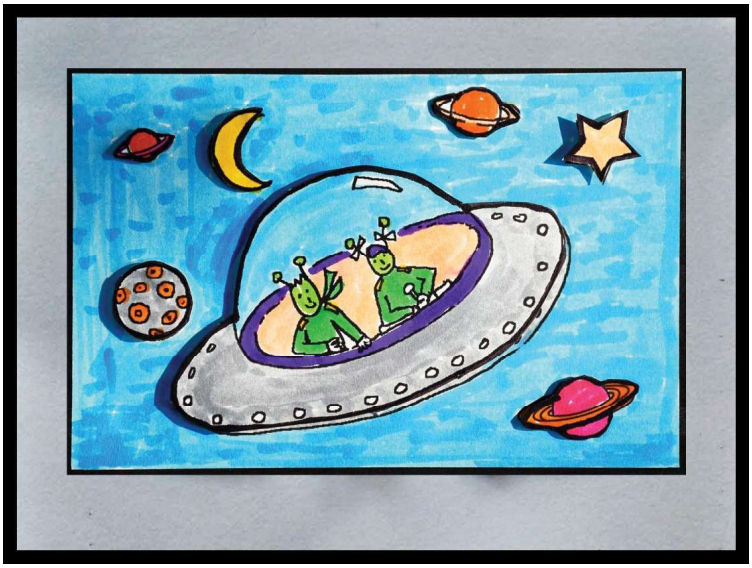
OBJET PRINCIPAL : Objet unique et de grande taille.
Avion
OBJETS SECONDAIRES : Objets multiples gravitant autour de l'objet principal.
Nuages, oiseaux,...

CARTE DE PROJET 2

ARRIÈRE-PLAN : Cadre de la réalisation (Où est-ce que ça se passe ?)
Dans le ciel

OBJET PRINCIPAL : Objet unique et de grande taille
Soucoupe volante
OBJETS SECONDAIRES : Objets multiples gravitant autour de l'objet principal.
Étoiles, planètes, lune, ...

Mode opératoire de la réalisation (voir page précédente)



BIC Kids Visacolor XL ECOlutions
Pointes larges

Concernant l'intérêt de l'image de fond

NB. Au regard de la photographie de cette réalisation, il est légitime de s'interroger sur l'intérêt de colorier les éléments de l'arrière-plan d'autant qu'ils sont en grande partie masqués par ceux du premier plan. Nous invitons cependant les utilisateurs à suivre la procédure proposée. L'effet produit en vaut la peine.

Objectifs visés

Ce que l'élève est censé apprendre : Activité associée → Niveau concerné

Pratiquer divers usages du langage oral : décrire, proposer des solutions : Recherche des substituts → C1 - C2

Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques : Découpage, collage et assemblage de la réalisation → C1 - C2

Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples, suivre les instructions de montage : Réalisation du dessin en bas-relief → C1 - C2

Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant : Dessin de la maquette → C1 - C2

Papillonnage

Prendre la clé des champs !

Cycle 1, 2

Séance 3

Contexte de création

Cette séance est une variante de la proposition précédente.
De l'héritage de James Rizzi nous ne retenons que la technique du rehaut.
Nous fixons notre choix sur un élément de survol unique : le papillon. Ce dernier sera au demeurant à la fois objet principal et objet secondaire.

Proposition créative : la consigne de lancement

« Je vous propose de dessiner des papillons, de les colorier, de les découper et finalement les coller sur un fond en les rehaussant comme James Rizzi.»

Mode opératoire

- Proposer de dessiner des papillons.
  Plusieurs options :
  - **Le dessin spontané** : La solution qui semble la plus créative, mais qui se réduit rapidement au stéréotype du dessin enfantin s'il n'est pas alimenté par des documents.
  - **Le dessin documenté** : Dans ce cas, on propose aux élèves d'observer des images de papillons et d'établir une sorte de portrait-robot qui relève les détails anatomiques de l'insecte : les ailes, la tête, le thorax, l'abdomen et les antennes.
  - **Dessin «béquillé» :** En annexe, nous proposons des dessins de papillons «amorcés». Les élèves n'ont plus qu'à compléter. Pour que cela fonctionne, il est recommandé, là aussi, de fournir aux élèves une documentation riche et variée.

- Une fois les papillons ébauchés dans les grandes lignes, penser également aux graphismes présents sur les ailes.
- Mettre en couleur.
  La mise en couleur nous donne l'occasion d'expérimenter différents outils : **feutres classiques, feutres métallisés, feutres magiques, crayons de couleur, crayons de couleur aquarellables.**
- Une fois les papillons coloriés, repasser sur les contours à l'aide d'un feutre noir.
- Découper les papillons.

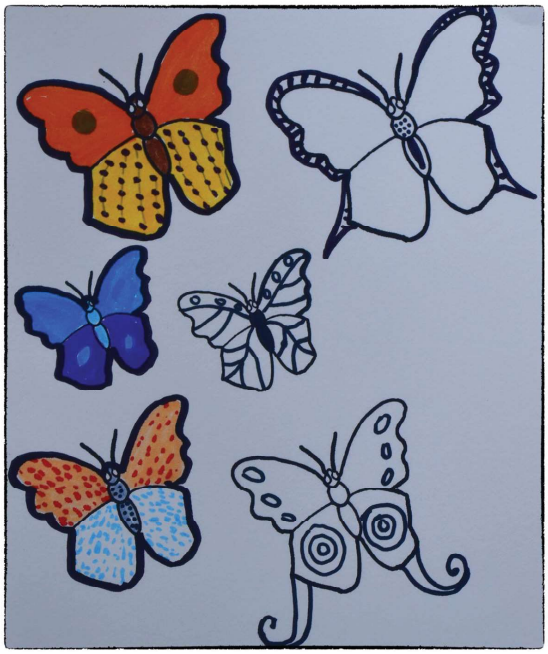
RESSOURCES INTERNET

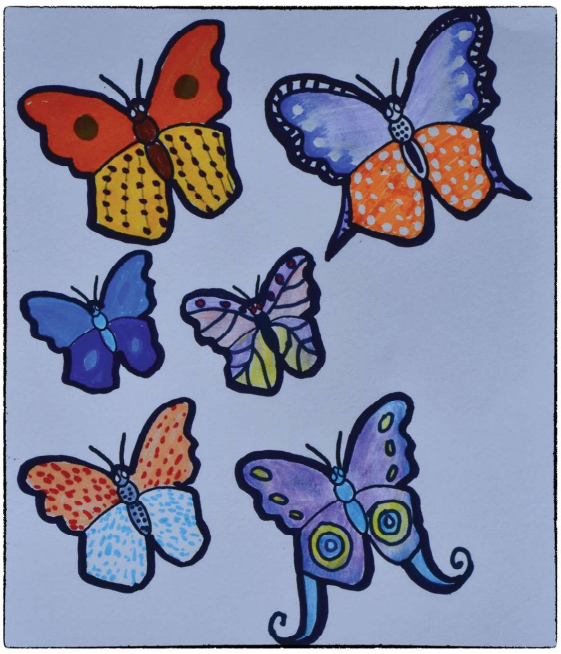
Mots-clés Internet :
«planche naturaliste, papillon »

BIC Kids Magic
Feutres Magiques

BIC Kids Aquacouleur

BIC Kids Visacolor XL ECOlutions
Pointes larges





Cycle 1, 2

Papillonnage (suite)

Mettre en scène

CARTE DE PROJET

ARRIÈRE-PLAN : Images de magazines, dessins ou peintures en lien ou non avec le biotope des papillons.
OBJET PRINCIPAL : *Papillon*
OBJETS SECONDAIRES *Papillons*

Mode opératoire

- Utiliser les papillons précédemment découpés.
- Coller un petit «plot» en carton épais à l'arrière des papillons, puis laisser sécher.
- Encoller les «plots» puis déposer les papillons sur les fonds choisis préalablement (images de magazines, peintures, fonds unis...)
- Déposer les réalisations au soleil et attirer l'attention sur la présence des ombres portées.

Faire évoluer le travail

- Faire constater la disparition des ombres portées lorsque la réalisation n'est plus exposée directement au soleil.
- Chercher à «pérenniser» cet effet.
- Chercher des solutions pour reproduire cet effet même en l'absence de soleil.
  Solution retenue : Silhouettes découpées dans du papier noir.

Mode opératoire

Poser les papillons découpés sur du papier noir type Canson®
Contourner les papillons à l'aide d'un crayon papier de couleur blanche.
Découper les silhouettes ainsi délimitées puis les coller sur le fond choisi et coller un «plot» sur chacune d'elles.
Coller les papillons colorés sur les «plots» au-dessus des silhouettes noires en les décalant légèrement.

Cycle 1, 2

Mars attaque !

S'inspirer d'un travail d'artiste

Marqueur permanent tout support

Pour dessiner les silhouettes sur toutes sortes de supports

BIC Intensity marqueur permanent métallique

Pour le coloriage des hublots

Dialogue avec l'artiste

- Pourquoi est-ce que tu as fait ça ?

  - J'ai installé ces petites figurines en silhouette dans le paysage pour faire croire que les extraterrestres étaient en train de nous envahir. J'aime raconter des histoires étranges.

- Comment as-tu fait ?

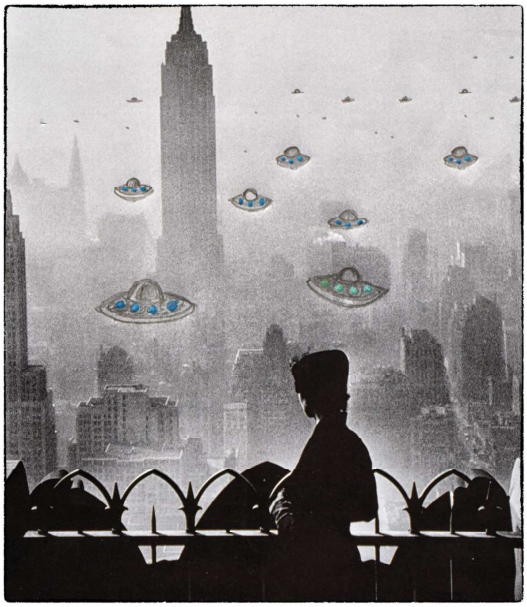
  - J'ai découpé des silhouettes de soucoupes volantes de différentes tailles dans des écorces de cerisier puis je les ai fixées sur des tiges en bois que je plante ensuite dans le sol.

  Le fait d'avoir des soucoupes volantes de différentes tailles accentue l'impression de profondeur.

En prolongement

- Je vous propose de faire comme moi, faire croire que des soucoupes volantes envahissent notre monde.

Exemples de réalisations : Dessins aux feutres et au crayon papier sur pages de magazines.



Utilitaire **Papillonnage**

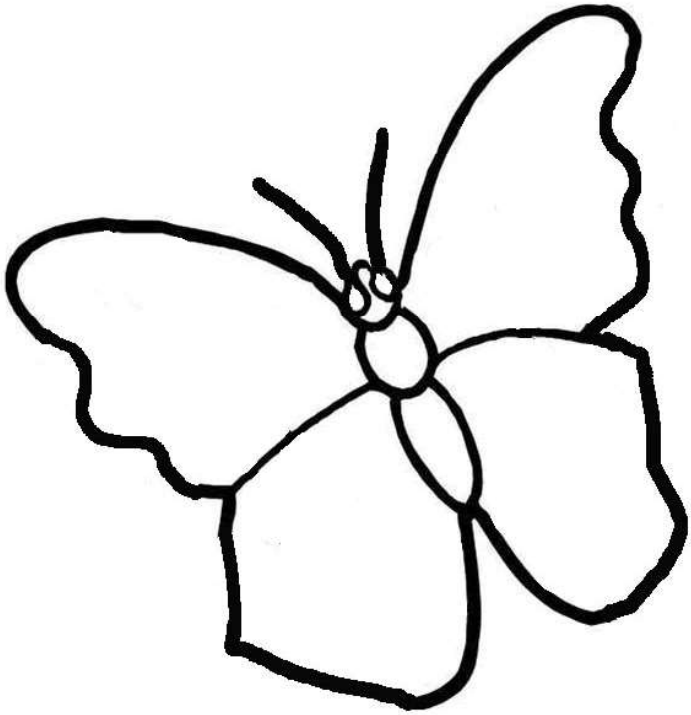
Document à photocopier

Modèle à photocopier à différentes tailles puis à «décorer» et colorier en s'inspirant de planches naturalistes présentes sur Internet.

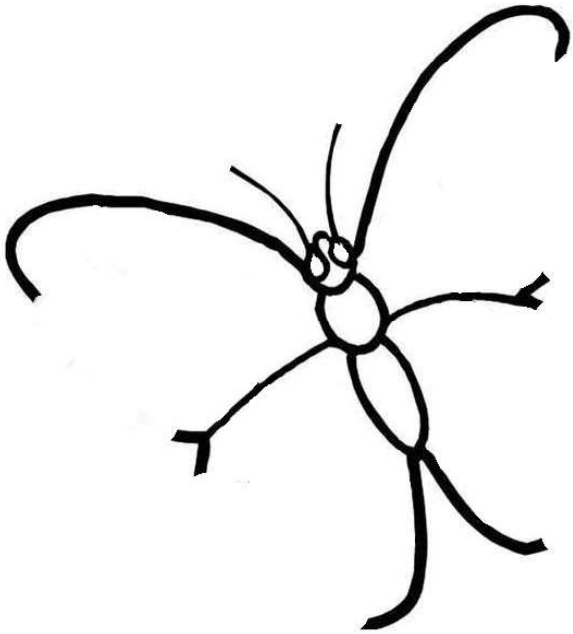
RESSOURCES INTERNET

Mots-clés Internet :
«planche naturaliste, papillon »

Feutre fin pour la réalisation des graphismes décoratifs sur les ailes



Modèle à photocopier autorisant une plus grande liberté au niveau de la forme des ailes. À «décorer» et colorier en s'inspirant de planches naturalistes présentes sur Internet.

BIC Kids Visacolor XL ECOlutions
Pointes larges

Pour le coloriage des ailes