

ERIC BOURDON

PROJET DESSIN - ÉCOLOGIE

École Pasteur de Lesquin
2010-2011

vers. 1.7 - Français

Projet pédagogique combinant art et écologie, réalisé par l'artiste peintre lillois Eric Bourdon à l'École Pasteur de Lesquin de 2010 à 2011. Il est le développement d'un projet plus court effectué dans une seule classe de CP à Roubaix en 2007. Cette fois il concernait 3 classes de CP et 4 classes de CE1 (6 à 8 ans), au cours de 8 séances d'1h40 par classe, soit 93h d'interventions entre novembre 2010 et mai 2011.

La découverte d'un artiste contemporain et de ses toiles par les élèves est amorcée par le retour sur la technique d'un ancien peintre 'institutionnel' : Joan Miró.

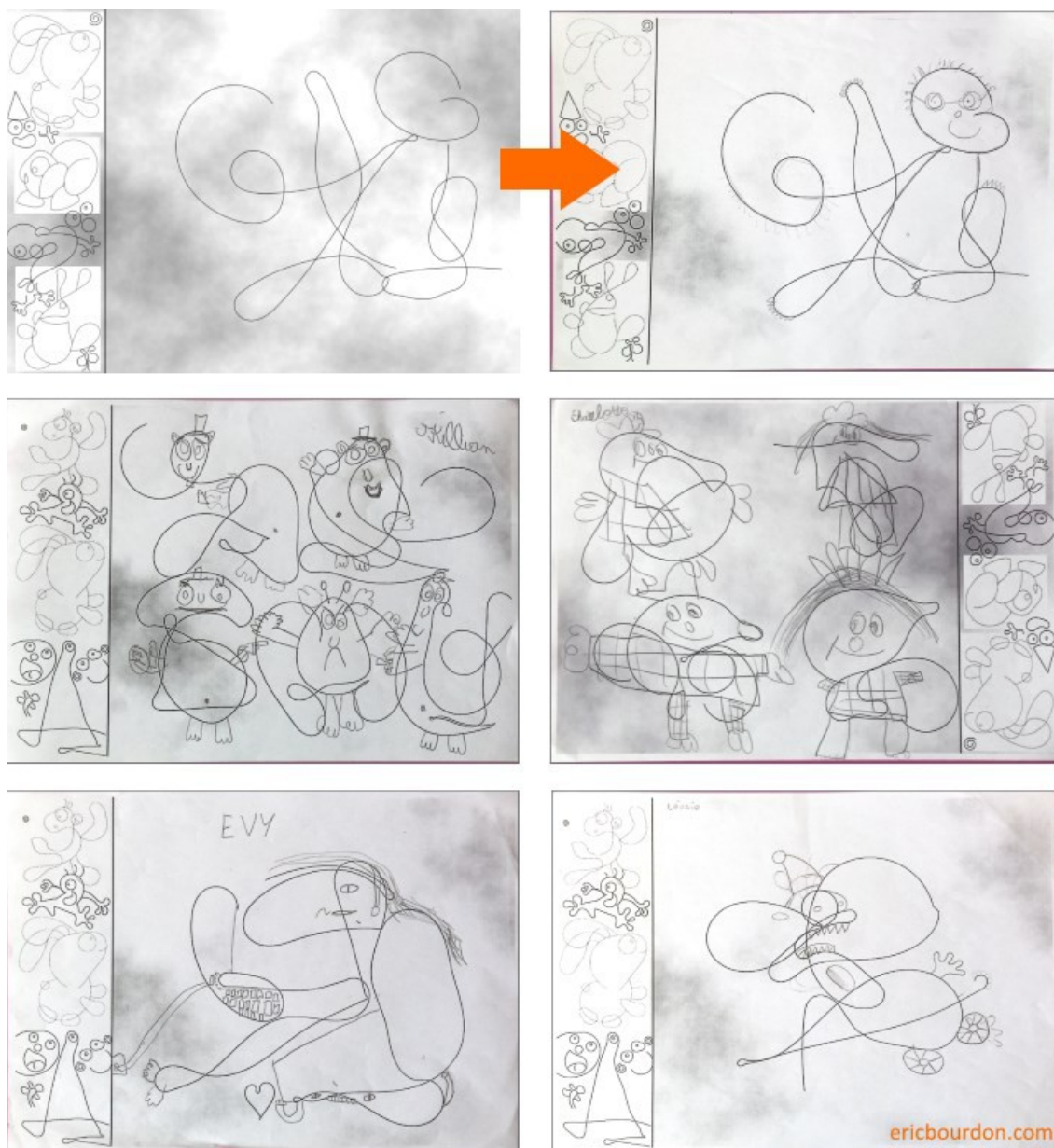
“Le port” de Miró est une de ses toiles les plus pauvres en couleurs, mais elle a l'avantage d'expliquer facilement la construction des personnages.

À partir de traits d'abord faits presque au hasard, les personnages sont créés progressivement. Ils ne sont pas conçus avant d'être dessinés.

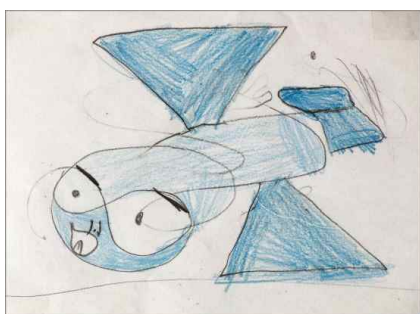

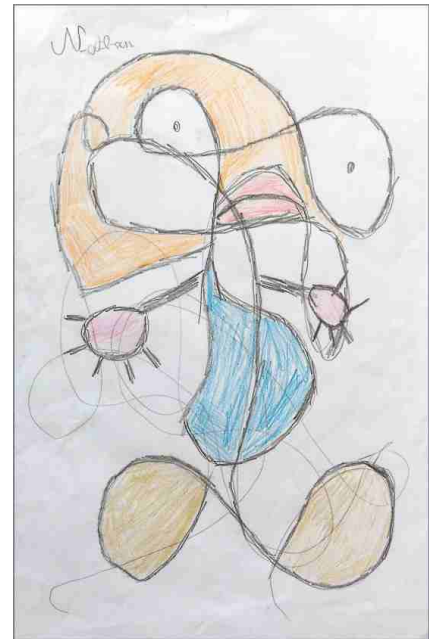
Des traits sont faits, dans tous les sens, sur le tableau. Les élèves viennent dans cet esprit compléter les dessins pour faire apparaître des personnages improvisés.

Des dessins sur feuilles A4 sont ensuite distribués à chaque enfant. Ils vont sur la base des lignes déjà tracées, ajouter aux endroits les plus appropriés les éléments qui identifient les personnages (yeux, bouche, mains, pieds, cheveux...), sur le modèle des exemples dans la marge de gauche.

Les élèves font ensuite leur œuvre personnelle, d'inspiration libre. Ils dessinent eux-mêmes des traits au hasard sur une feuille blanche, et ils les complètent pour en faire des personnages.

Parallèlement, plusieurs élèves viennent à tour de rôle tracer des lignes à la peinture noire sur un support vertical en bois, une 'porte' de récupération (1mx2m).

Dans la séance qui suit, les enfants travaillent individuellement sur un support recyclé en tissu type toile (essentiellement en coton : chemises, rideaux, t-shirts découpés...) sous une forme encore reconnaissable de préférence pour qu'ils aient conscience de réutiliser un objet qui a eu une autre fonction.

Toujours 2 étapes pour le dessin :

- 1) tracer les lignes : peinture noire ou blanche seulement (pour se concentrer sur le dessin).
- 2) ajouter les éléments pour identifier des personnages, et répétition du procédé sur plusieurs supports, en imposant un rythme général si nécessaire.

Ils continuent l'un après l'autre, et selon la même méthode, le dessin collectif sur la porte de récupération.

Les séances suivantes seront l'occasion de travailler sur toute une gamme de supports recyclés, tout en introduisant peu à peu la couleur.

L'utilisation du papier recyclé, qui contient des traces visibles des différents papiers utilisés pour le fabriquer, est l'occasion d'explorer le cycle complet de la fabrication du papier, de l'arbre jusqu'à la décharge ou l'incinération (retour à la nature), et d'explicitier la notion de re-cyclage.

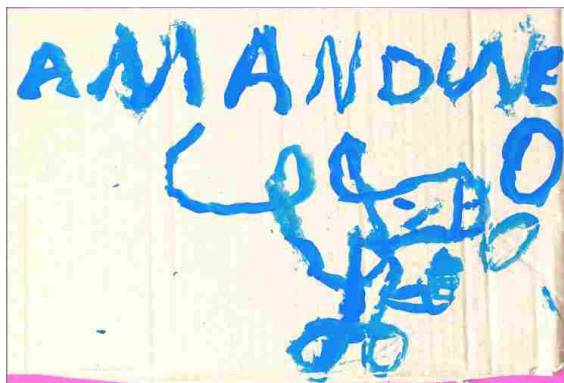

Le papier est dit “recyclé”, car le papier a été recréé comme produit de consommation. Mais l'action de **réutiliser** un matériau inutile est aussi bien par elle-même du re-cyclage, que ce matériau ait été industriellement reconditionné ou non.

Outre le papier dit recyclé, on utilisera donc aussi (on re-cyclera) des matériaux ayant déjà servi et donc destinés à être jetés avant qu'on décide de les réutiliser pour les peindre.

Exemple avec des cartons d'emballage :

Au fil des séances, les élèves vont donc appliquer la même technique de dessin en deux étapes (traits/personnages), sur des matériaux divers de récupération: tissus, papiers recyclés et cartons déjà cités, mais aussi...

🌀 plastiques :

🌀 papiers de couleur :

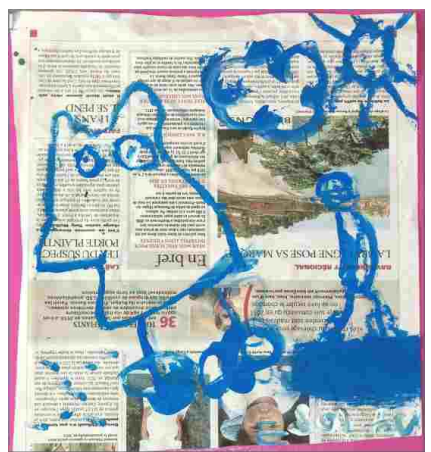
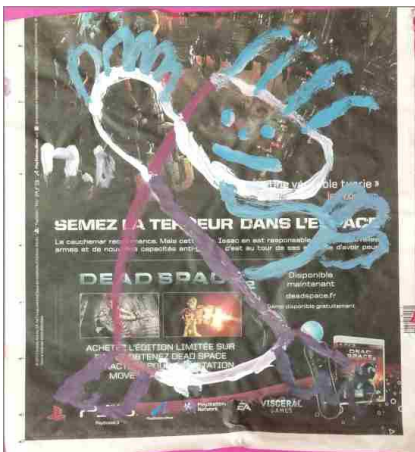
(anonyme)

✧ feuilles d'aluminium :

✧ ou papier journal :

*la meunière et son grand moulin à vent :
un exemple d'art engagé ?*

Au début de chaque séance, les meilleurs dessins de la séance précédente sont montrés en exemple, ils vont également servir à réaliser un autre axe du projet : la constitution de décors horizontaux en carton, de 2,4m de long sur 1,2m de hauteur, à l'aide des personnages que l'on vient y coller, et que l'on relie les uns aux autres de manière à créer des liens, une histoire, ou une situation qui a un sens. Le sens de cette histoire sera également ré-interrogé avec toute la classe à chaque début de séance ; on se demandera en particulier ce qu'apporterait au sens général du tableau l'ajout (et à quelle place ?) d'un personnage précis.

Pour donner aux élèves l'idée du type de décor à réaliser, on leur présente l'œuvre de Picasso "Guernica".

Guernica (1937)

Par la même occasion, on leur montre également de quelle manière Picasso dessinait comme Miró, en mettant volontairement à l'écart la lourde 'charge' figurative qui, elle, a toujours distingué les deux peintres.

La manière de dessiner de Picasso sera encore plus clairement compréhensible par les enfants, lorsqu'au début d'une séance ultérieure ils pourront voir une série de scènes sélectionnées dans le documentaire 'Le Mystère Picasso' (un film de Clouzot). Bien que Picasso soit un peu plus éloigné du cœur du sujet que Miró, 'Le Mystère Picasso' nous le présente dans l'action même de sa création filmée en direct, et nous montre un peintre bien présent et accessible, ce qui stimule les élèves.

Les 3 décors réalisés par les élèves de l'école sont des œuvres collectives sur chacune desquelles travaillent 2 ou 3 classes.

Attention, je vais aller dans le décor! (2,4x1,2m) réalisé par 2 classes de CE1.

L'homme contre la nature : une Formule 1 roule à toute vitesse sur une route qui n'est pas terminée, en renversant tout le monde sur son passage. Implicitement, le décor met en scène les excès de l'homme contre la nature et contre lui-même.

L'attaque des titans par les dragons (2,4x1,2m) réalisé par 2 classes de CE1.

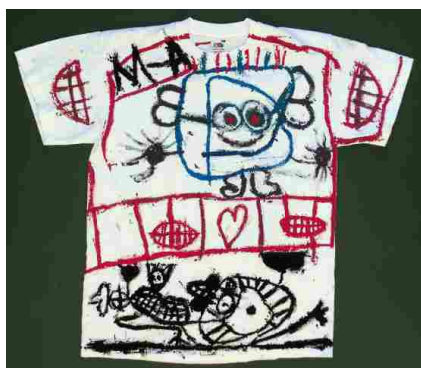
La nature contre la nature : 3 dragons, accompagnés de quelques complices, attaquent les autres personnages appelés 'titans'. Cette fois, la mise en scène est celle d'une guerre de la nature contre elle-même.

La police rend la liberté aux prisonniers qui retournent dans la petite ville (2,4x1,2m) réalisé par 3 classes de CP.

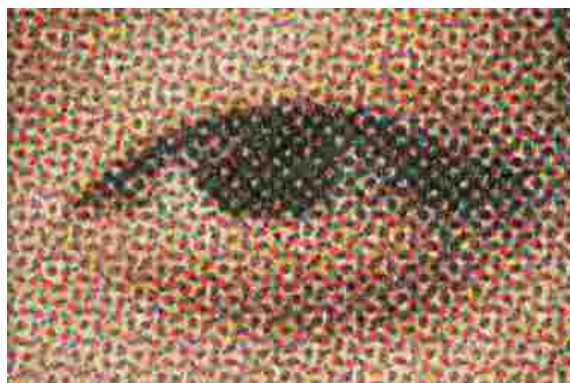
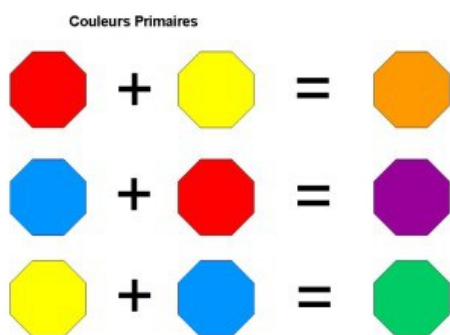
L'homme pour l'homme : la police sort de leur prison des détenus qui vont retourner vivre dans la société. Ce qu'on appelle 'recyclage' et qui concerne des objets matériels et des ressources naturelles, est une partie d'une vision bien plus large que l'écologie. Il s'agit dans tous les cas de ne pas coller trop vite les étiquettes 'inutile' ou 'nuisible' sur ce qu'on n'est simplement pas capable d'intégrer dans notre existence. Cette esprit de revalorisation, qui a son reflet pour une part dans le recyclage, se décline aussi à travers ce qu'on appelle, cette fois, dans une dimension humaine, la 'réinsertion'.

Tout au long des séances, des t-shirts récupérés mais non découpés sont donnés au compte-goutte aux élèves qui manifestent à ce moment le plus de créativité sur leurs peintures individuelles, soit par des personnages complexes et réussis, soit par des personnages parfois extrêmement simples mais expressifs.

Les différences entre Miró et Picasso seront également traitées, pour amener une solution aux enfants qui arrivent trop difficilement à trouver des personnages. À travers l'étude de *Guernica*, il est facile de leur faire repérer les personnages favoris de Picasso: chevaux, taureaux, et femmes. Les personnages de Miró sont beaucoup moins facilement identifiables, bien plus abstraits. Or les deux peintres dessinent, on l'a vu sur les extraits choisis de la vidéo de Picasso, apparemment de la même manière, en commençant par des traits qui semblent faits au hasard. Si Picasso, pourtant, aboutit régulièrement à une même 'bibliothèque' de personnages c'est que, dans son cas tout au moins, l'improvisation avec laquelle il semble dessiner n'est finalement peut-être pas si improvisée...

On remarque aussi à chaque séance, lorsqu'on montre les dessins à toute la classe, que même en jouant le jeu de ne pas décider, a priori, des dessins qu'ils allaient faire, les premiers traits des élèves ne semblent pas faits d'une manière entièrement chaotique. Certains ont tendance à dessiner 'au hasard' plutôt des figures géométriques, certains des lignes courbes, d'autres des lignes droites, des lignes qui se croisent en formant des angles récurrents, selon des fréquences régulières, ou avec la même densité de dessin en dessin, pour chaque élève... L'astuce sera, lorsqu'on a du mal à trouver des personnages, de changer le type de traits que l'on prétend faire 'au hasard' au départ, pour débloquer l'imagination en la sortant d'un style de lignes sur lequel elle s'obstine sans résultats. En commençant par une petite 'blague' (parfois impopulaire!) qui consiste à faire dessiner les traits de départ, comme d'habitude, à chaque enfant, et, une fois tracés, leur demander de faire tourner leurs dessins pour que leurs voisins immédiats les continuent, obligeant ainsi chacun à dessiner au moins une fois sur des traits qu'il n'aura vraiment pas choisis.

Tout au long des séances les élèves assimileront par la pratique ce que sont les 'couleurs primaires', et comment en mélangeant ces couleurs on obtient toutes les autres. Aussi bien par les petits mélanges faits à leur place pour les dessins individuels réalisés avec de nouvelles couleurs à chaque cours, que par l'utilisation plus massive de peinture sur les décors en cartons et sur les portes en bois.

Tout comme pour les décors, il faudra trouver avec les enfants un titre à donner aux portes peintes. Le titre vient ponctuer la création d'une signification, tout en restant assez abstrait pour être ouvert sur l'imaginaire. Il est plus qu'un message précis ou qu'une histoire particulière, et doit savoir parler à des personnes extérieures à la salle de classe (par exemple aux élèves d'une autre classe, aux frères et sœurs ou aux parents).

L'oiseau sauve la souris des griffes du chat.
(2x1m)
Classe de CP

Un chien esquimau pêche un étrange poisson.
(2x1m)
Classe de CE1

Bon appétit, mangeur de dragons !
(2x1m)
Classe de CE1

Frimousse, le chien de la chauve-souris Karachie, réveille le dragon endormi. (2x1m) Classe de CE1

Serveur, un café, un gâteau, et un mostre ! (2x1m) Classe de CE1

Moi aussi je veux des poissons ! (2x1m) Classe de CP

Salut, espèce de singe, qui a le meilleur équilibre ? (2x1m) Classe de CP

Le choix des titres était l'étape préparatoire à l'exposition, elle est la dernière étape de chacune des créations collectives : les créations inter-classes (les décors, faits d'une mosaïque de créations individuelles réunies), et les créations par classe (les portes). L'exposition du 24 juin 2011 a présenté aux parents toutes les créations par catégories :

Les 7 portes en bois de 2m de haut, reliées entre elles sous le préau de l'école.

Les parents venaient récupérer les t-shirts le jour même.

Dans la cour de l'école, les 3 décors en carton sont attachés le long des murs.

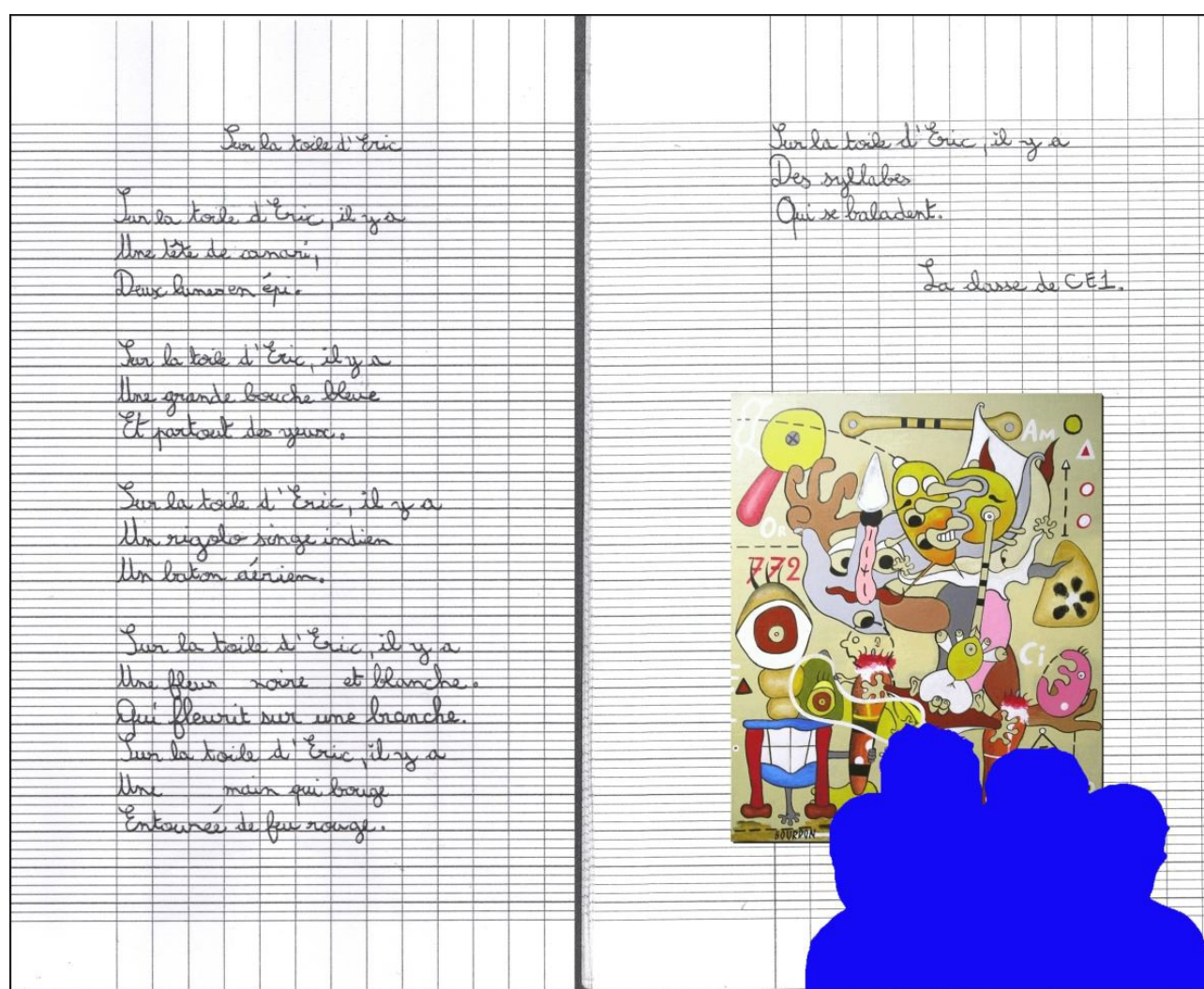

Au fond de la cour, une infime partie des dessins individuels sur tous supports sont collés sur les vitres de la BCD.

REALISATIONS ANNEXES AU PROJET

Poésie rédigée par une classe de CE1 à partir d'une des toiles ramenées à l'école :

Utilisation d'une photo des portes encore non terminées, pour illustrer le mot 'chantier' dans le 'Dictionnaire des écoliers', un dictionnaire en ligne créé en 2010-2011 par le Ministère de l'Éducation Nationale et le Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP).

Dictionnaire des écoliers

Des milliers de mots pour réussir à l'école

chantier

CP - CE1

Genre
masculin

Définition
C'est un endroit où l'on construit quelque chose, où il y a des travaux commencés (dans une maison, à l'école, sur une route...).

Phrase d'exemple
Pour notre spectacle de fin d'année, nous fabriquons notre décor, il est encore en chantier.

© CP - ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PASTEUR NIVEAU 1 - LESQUIN

mot précédent
chanter

mot suivant
chantonner

Je recherche un mot précis

Historique de tes recherches

Le mot 'bazar', défini à l'aide d'une photo des chemises utilisées pour peindre.

ministère
Éducation
nationale
jeunesse
vie associative

SCERÉN
CNDP-CRDP

Dictionnaire des écoliers

Des milliers de mots pour réussir à l'école

bazar

CP - CE1

Genre
masculin

Définition
C'est un endroit où les objets sont en désordre, ils ne sont pas rangés à la même place que d'habitude.

Phrase d'exemple
Quel bazar dans la salle d'arts plastiques ! Toutes nos blouses sont en désordre !

Synonymes
• désordre

© CP - ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PASTEUR NIVEAU 1 - LESQUIN

Définitions des autres cycles
➤ Définition des grandes sections

mot précédent
bavardage

mot suivant
beaufort

Assemblage et fixation par la mairie de Lesquin des portes sous le préau de l'école :

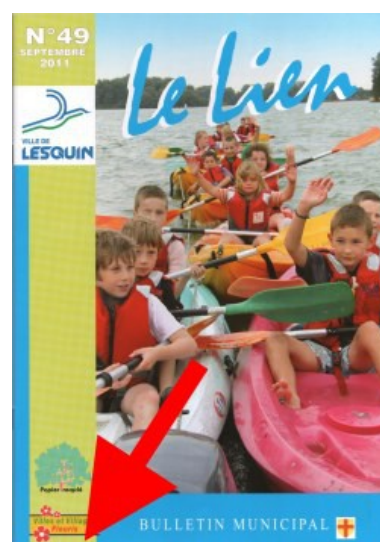
PRESSE

'La Voix du Nord' (Villeneuve d'Ascq)

29 juin 2011

'Le Lien' n°49, Lesquin, septembre 2011

Pasteur, Une fin d'année chargée en événements comme en récompenses !

Le mois de juin aura été très chargé pour les élèves de l'école Pasteur : une comédie musicale sur le thème de la protection de l'environnement, une exposition d'Arts Plastiques sur divers supports recyclés, avec la collaboration du peintre lillois Eric BOURDON.

Dans sa démarche d'enseignement du respect de l'environnement et la sensibilisation des élèves au tri des déchets et au recyclage, l'école a aussi reçu deux

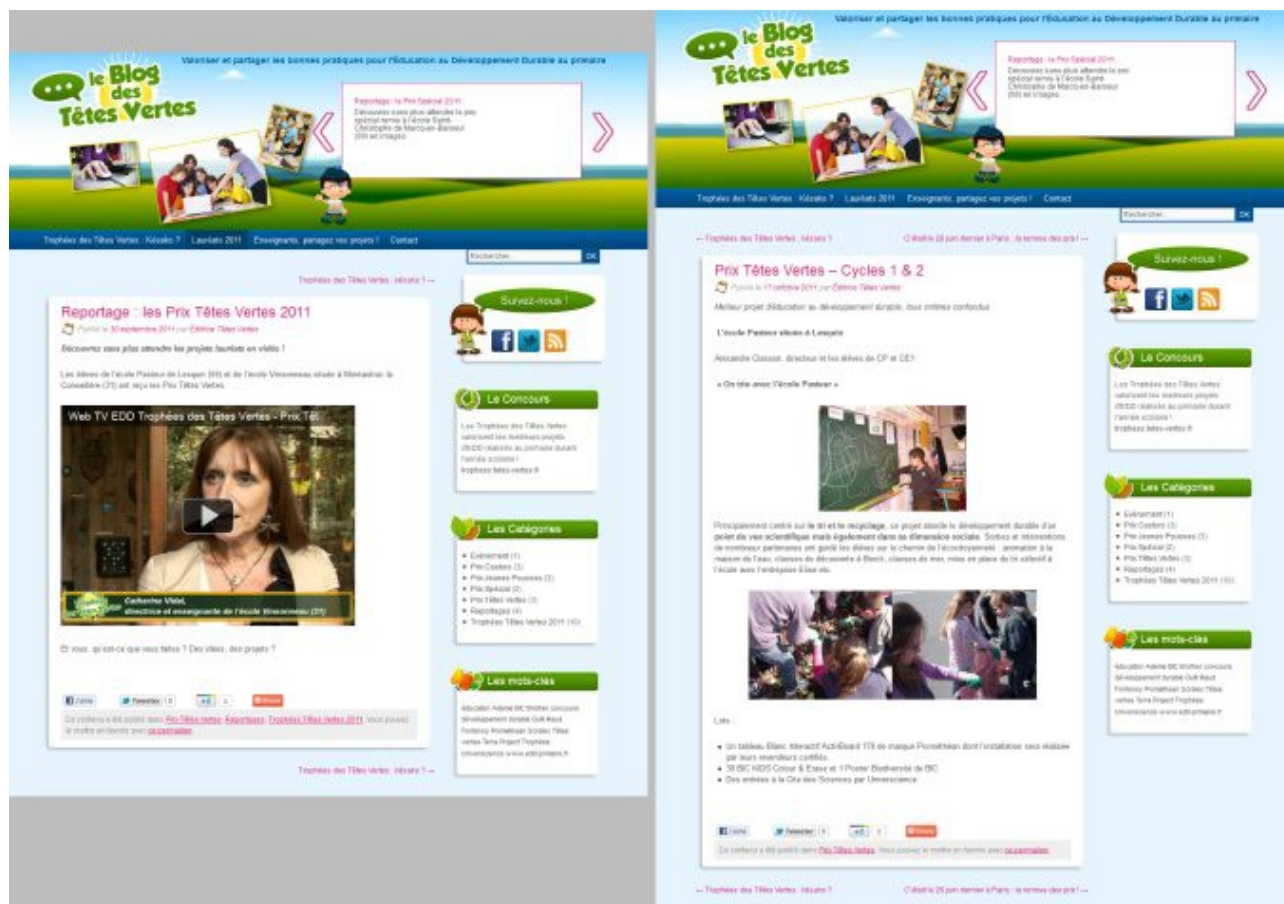
récompenses : 1ère : le label "Eco-Ecole", il s'agit d'un label décerné aux écoles élémentaires, collèges et lycées qui s'engagent vers un fonctionnement éco-responsable et intègrent l'Education au Développement Durable dans leurs enseignements.

2ème : Toujours pour son projet environnemental, l'école a remporté le Trophée des "Têtes Vertes".

Elle a obtenu le 1er prix dans sa catégorie. Il s'agit d'un tableau numérique interactif qui sera installé dans la salle informatique de l'école.

► 2 posts sur 'le Blog des Têtes Vertes' de l'agence d'éducation au développement durable 'Terra Project' (www.terra-project.fr):

Reportage : les Prix Têtes Vertes 2011

(sept 2011)

Découvrez sans plus attendre les projets lauréats en vidéo !

et

Prix Têtes Vertes - Cycles 1 & 2

(oct 2011)

Meilleur projet d'éducation au développement durable, tous critères confondus

L'école Pasteur située à Lesquin

Cours de dessin mentionnés dans le reportage vidéo de l'agence 'Terra Project' :

<https://www.youtube.com/watch?v=HZZP1WJERX0>

« Le peintre lillois Eric Bourdon est intervenu pour travailler sur les techniques artistiques, en faisant référence à certains peintres du XXème siècle, comme Miró, ou Picasso. Les matériaux recyclés ont été mis à l'honneur par l'élaboration de fresques et d'œuvres collaboratives. »

ANALYSE DU PROJET

Projet

Création d'œuvres picturales collectives et individuelles à l'aide de matériaux recyclés :

- œuvres individuelles sur tissu, papier recyclé, carton, aluminium, plastique, papier journal, t-shirts récupérés...
- une œuvre collective par classe (les 'portes'), sur support de récupération vertical en bois, d'un mètre sur deux. 7 portes au total.
- une œuvre collective pour 2 ou 3 classes (les 'décors'), sur carton horizontal de 2,40m sur 1,20m. 3 décors en tout.

Exposition de toutes les créations à la fin de l'année.

Les objectifs

À travers l'analyse et la pratique d'une démarche artistique, amener les élèves à s'intéresser à l'art pictural, développé dans l'esprit écologique du *recyclage*, à la fois à travers les supports recyclés utilisés pour peindre, et la technique de dessin elle-même (qui fait émerger des figures précises à partir d'un désordre de traits sans signification a priori).

Lien avec le projet d'école

Savoir respecter l'autre et construire avec lui, au sein d'un projet artistique collectif et écologique.

Les compétences que l'on souhaite faire acquérir aux enfants

- établir des relations entre les démarches et procédés repérés dans les œuvres et leurs propres productions.
- reconnaître et nommer certaines œuvres de Joan Miró et de Picasso et les mettre en relation les unes par rapport aux autres.
- réaliser leurs propres créations dans un esprit 'écologique' parfaitement coordonné avec le concept artistique. L'esprit artistique du projet ne consiste pas à créer une peinture "de toutes pièces", mais à constater la présence de formes déjà existantes sur lesquelles on va progressivement travailler pour leur donner un sens et une identité. L'esprit écologique du projet consiste lui aussi à reprendre des objets déjà existants, qui n'ont pas été conçus au départ pour le projet, et à recréer un sens nouveau en les travaillant, en modifiant leur ordre et leur signification.
- savoir dessiner des personnages ayant une structure un peu plus recherchée que ce qu'on dessine habituellement entre 6 et 8 ans.
- transmettre, par la pratique, l'idée que la démarche de la création artistique n'est pas rationnelle et qu'elle ne nécessite pas de décider de ce que l'on *veut* dessiner, avant de se

mettre à le dessiner. La créativité commence par un contact direct, naturel et un peu hasardeux, avec l'outil et le support de création, que l'on cherche à contrôler progressivement, dans l'improvisation. Les enfants pourront ainsi acquérir la notion de la spécificité de la création artistique, et surtout une notion qui au lieu de définir et de figer leur créativité dans ce domaine, lui ouvrira toute une voie de développement, un univers de choix possibles et de liberté.

- en relation avec ce qui précède, à un niveau plus général que l'art, le fait de retarder le processus de décision, de ne pas placer la décision *avant* la création, de laisser naître la création et de n'agir sur elle que d'une manière progressive, mesurée, en relation avec ce qui apparaît, invite à confronter les situations et les problèmes tels qu'ils se présentent, à repousser ou à jouer avec le pré-jugé, et finalement à remarquer que l'on voit dans les formes ce que l'on y projette soi-même, et que c'est nous qui donnons un sens aux choses. D'un point de vue écologique, cela nous responsabilise en montrant qu'il ne dépend que de nous de re-donner un sens aux objets que l'on n'utilise plus.

*Remerciements particuliers à toutes les institutrices de l'école
Pasteur de Lesquin,*

au directeur de l'école,

*et à chacun des enfants de CP et CE1, seuls créateurs du projet, qui
en un temps record ont produit toutes les œuvres dont ce dossier est
un trop court résumé !*

