

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS
Département des sciences de l'éducation

SAÉ en arts plastique
« L'imparfait autoportrait »

par
Marie Claire Guay

Travail présenté à
Andrée-Caroline Boucher

Dans le cadre du cours
DID 2283 – Didactique des arts en éducation préscolaire et en enseignement primaire
Groupe 21

19 décembre 2016

1 273 mots

En feuilletant mon magazine du citoyen de Sainte-Thérèse, j'ai lu que la municipalité a fait l'acquisition d'une œuvre d'Ani Müller (*Collège Lionel-Groulx, 2014*). Le tout était accompagné de l'image de l'œuvre. Empreinte de curiosité, je me suis rendue sur le site de l'artiste pour découvrir une profondeur, tant dans les œuvres que dans le discours de l'artiste. J'ai littéralement eu un coup de cœur. Comme l'art rejoint grandement le domaine affectif, j'ai choisi de m'inspirer de cette artiste peintre pour concevoir une activité d'apprentissage et d'évaluation.

Cette SAÉ a été conçue pour des élèves de la 2e année du 3e cycle par le degré de difficulté de la réalisation, et pourrait très bien s'adapter pour la 5e année. Chaque début d'année, les élèves font un autoportrait. Dans ce cas-ci, il leur est proposé d'en réaliser un qui met en valeur des caractéristiques propres à l'artiste peintre Ani Müller, soit la fragmentation et la déformation afin de souligner l'imperfection.

L'objectif est de stimuler une réflexion chez les élèves concernant le monde de performance dans lequel on vit. En effet, la perfection est grandement recherchée en dépit des êtres imparfaits que nous sommes. De plus, cette thématique pourrait facilement faire l'objet d'un projet interdisciplinaire avec la discipline de l'éthique et culture religieuse concernant les volets de 3e cycle : « Des personnes membres de la société » et « Les exigences de la vie en société ».

Afin de réinvestir la production finale ainsi que la thématique, il serait intéressant d'inviter les élèves à élaborer un projet pour sensibiliser la communauté à l'importance de s'accepter tel que l'on est.

TITRE : L'imparfait autoportrait

CYCLE : 3e

PÉRIODES : 4 périodes

COMPÉTENCES :

- ❖ C1 : Réaliser des créations plastiques personnelles
- ❖ C3 : Apprécier des œuvres d'arts

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION :

- ❖ Vivre ensemble et citoyenneté

PROPOSITION DE CRÉATION :

- ❖ S'inspirer de la démarche artistique d'Ani Müller pour faire un autoportrait à l'image de ce que nous sommes, soit des êtres imparfaits dans une société où la recherche de la perfection est de plus en plus présente. Il est proposé de créer une réalisation à partir du collage d'une photo fragmentée.

RÉPERTOIRE VISUEL :

- ❖ Les œuvres d'Ani Müller
- ❖ L'œuvre « Collège Lionel-Groulx » fait partie de la collection de la ville de Sainte-Thérèse et elle est exposée à la bibliothèque municipale.

REPÈRES CULTURELS :

- ❖ L'art contemporain
- ❖ L'art abstrait
- ❖ Lieux historiques
- ❖ L'utilisation du noir et du blanc pour rappeler les photos d'autrefois.

TECHNIQUES :

- ❖ Peinture
- ❖ Dessin
- ❖ Technique mixte et numérique

GESTES TRANSFORMATEURS :

- ❖ Tracer à main levée
- ❖ Appliquer un pigment coloré au trait
- ❖ Certains gestes seront aussi exploités de façon virtuelle au moyen de l'ordinateur

MATÉRIAUX :

- ❖ Gouache liquide (noire, blanche et de couleurs primaires)
- ❖ Brosse, pinceaux (fin et moyen)
- ❖ Colle liquide (colle gluante de Elmer's)
- ❖ Carton Multi-Techniques de format A3 (29,7 x 42 cm)
- ❖ Ordinateur (incluant un logiciel de traitement de l'image (ex. : Photos (Windows 10), Microsoft office 2010, etc.).

LANGAGE PLASTIQUE

- ❖ Forme : Arrondie, angulaire
- ❖ Ligne : Large, étroite, horizontale, verticale, courte, longue, courbe, droite, oblique, brisée, circulaire
- ❖ Valeur : claire et foncée
- ❖ Texture : textures représentées par l'élève

Organisation de l'espace :

- ❖ Répétition
- ❖ Asymétrie

VOCABULAIRE DISCIPLINAIRE CIBLÉ :

- ❖ Peindre
- ❖ Peinture
- ❖ Gouache
- ❖ Brosse, pinceau
- ❖ Asymétrie, répétition
- ❖ Ligne : courbe, droite, oblique, brisée, large, étroite

CRITÈRES D'ÉVALUATION :

- ❖ C1 : Réaliser des créations plastiques personnelles
 - Efficacité de l'utilisation des connaissances liées au langage plastique :
 - Pertinence des éléments du langage plastique.
 - Efficacité de l'utilisation des connaissances liées aux gestes transformateurs :
 - Pertinence des gestes transformateurs en fonction des matériaux et des outils.
 - Cohérence de l'organisation des éléments :
 - Mode d'organisation de l'espace
 - Relation entre la réalisation et la proposition de départ
 - Authenticité de la production :
 - Expressivité dans l'image

OUTILS D'ÉVALUATION :

- ❖ Fiche d'autoévaluation (appendice D)

PHASE DE PRÉPARATION

Activité d'ouverture : Activé les connaissances antérieures des élèves concernant les types de lignes, l'art abstrait et l'art contemporain. Il est également possible d'inviter les élèves sur le sujet de la recherche de la perfection dans notre société.

PHASE DE RÉALISATION

Tâche 1 : Appréciation d'une œuvre d'Ani Müller

Option A : Appréciation de l'œuvre intitulée « Collège Lionel-Groulx » d'Ani Müller

Les œuvres d'Ani Müller présentent des caractéristiques qui sont intéressantes à observer de près. Pour bien voir certains détails qui agissent comme trompe-l'œil, qui sont moins visibles dans des photos, il serait enrichissant d'aller apprécier une de ses créations originales.

L'œuvre « Collège Lionel-Groulx » fait partie de la collection de la ville de Sainte-Thérèse ; elle est exposée dans une salle à cet effet à la bibliothèque municipale. Il est donc possible d'organiser une visite pour aller apprécier cette œuvre, et par le fait même, s'ouvrir à d'autres artistes de la région.

- Sur place :
 - Les élèves seront invités à remplir une fiche d'appréciation (appendice A).
- De retour à l'école :
 - Échange concernant les différents éléments repérés par les élèves.
 - Présenter d'autres œuvres de l'artiste à partir de l'onglet « Toiles » du site <http://www.animuller.com/>.
 - Présenter la démarche artistique (voir plus bas).

Option B : Apprécier une œuvre d'Ani Müller à partir de son site

Présenter le site de l'artiste peintre : <http://www.animuller.com/>. Fournir des ordinateurs pour que les élèves puissent explorer la section « Toiles » de façon autonome.

- En individuel, faire l'appréciation sous forme de carte postale (appendice B).
- Laisser les élèves choisir l'œuvre à apprécier.
- Inviter les élèves à réaliser une esquisse à l'endos de la carte postale et répondre aux questions.
- En groupe, échanger sur les différentes œuvres sélectionnées et les éléments similaires qui s'y retrouvent.
- Présenter la démarche artistique de l'artiste peintre (voir plus bas).

Option A ou B :

Présentation de l'artiste peintre :

Ani Müller est une artiste de la région qui souffre d'un trouble dyslexique.

Présenter la vidéo dans laquelle Ani Müller raconte son histoire.

Lien de la vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=z5RVtMwLUZ8>

Discuter du parcours de l'artiste et de son influence sur sa démarche artistique.

Sa démarche artistique :

- Procède par la fragmentation d'image ayant pour objectif de mettre en valeur l'imperfection et de créer la déformation.
- Travaille à même l'image collée sur la toile de façon à créer un effet trompe-l'œil.
- Médium utilisé : acrylique et collage

Quelques œuvres provenant directement du site <http://www.animuller.com/> :

Moulin des rapides, 2013
16" X 20"

Case-tête, 2011
17" X 22"

Soleil le vent, 2015
12" x 24"

PHASE DE RÉALISATION

Tâche 2 : Activité de création plastique personnelle inspirée de la démarche artistique de l'artiste peintre Ani Müller

Présenter la vidéo pour modéliser la démarche de création :

<https://www.youtube.com/watch?v=IQ50GjXp3tc>

Inspiration :

Choisir une photo de soi en format numérique que l'on a envie de travailler :

- Modifier la photo à l'aide d'un logiciel de traitement de l'image.
- Porter attention à ne pas trop augmenter la luminosité (l'image deviendra trop difficile à travailler).
- Modifier la saturation de la photo pour la mettre en noir et blanc.
- Imprimer la photo modifiée selon la grandeur désirée en deux exemplaires.

Élaboration

Exercice de base :

- Prendre une copie de la photo imprimée.
- S'exercer à tracer avec le pinceau et de la gouache noire les différentes lignes représentées dans l'image.

Présenter le procédurier (appendice C)

Expliquer la démarche de réalisation en modélisation.

Démarche de réalisation :

1. Faire un fond abstrait :
 - Peindre le fond avec de la gouache noire avec une brosse.
 - Ajouter des couleurs qui s'agencent bien pour créer des effets abstraits.
 - Laisser sécher.
2. Prendre une copie imprimée de la photo retravaillée et découper grossièrement le contour de la tête.
3. Fragmenter la photo en deux morceaux (* pour enrichir la tâche : l'image pourrait être fragmentée en trois morceaux).
4. Sélectionner l'emplacement des morceaux de photo et les coller.
5. Tracer à main levée sur les lignes de la photo avec un pinceau fin et de la gouache noire.
6. Faire les mélanges de couleurs avec la gouache.
7. Peindre entre les deux fragments de photo de façon à prolonger les lignes et reproduire les parties manquantes.
8. Créer des effets avec de la gouache noire, grise et blanche de façon à reproduire les valeurs claires et foncées : Accentuer les zones foncées en peignant en noir et peindre les zones claires avec du gris et

du blanc de façon à créer un dégradé de couleur.

*Si la gouache est épaisse, il faut bien mouiller son pinceau.

Mise en perspective : Afficher les autoportraits au mur afin de les observer et de les retoucher au besoin.

PHASE D'INTÉGRATION

Inviter les élèves à procéder à une autoévaluation (appendice D).

Faire un retour sur l'activité :

- Demander aux élèves de faire un bref rendre compte de leur expérience concernant leur préférence, leur apprentissage et leurs difficultés.
- En groupe, échanger sur les difficultés rencontrées et sur la façon de les avoir surmontées.

Pour aller plus loin, il est possible et même souhaitable de faire un pont avec le programme de 3e cycle en éthique et culture religieuse et d'échanger sur l'influence provenant des membres de la société et de son effet sur les individus.

Références

Ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport (2001). *Le programme de formation de l'école québécoise*. Québec : Gouvernement du Québec.

Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (2009). *Progression des apprentissages au primaire*. Québec : Gouvernement du Québec.

Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (2011). *Cadre d'évaluation des apprentissages au primaire. Arts plastiques. Enseignement primaire 1er, 2e et 3e cycle*. Québec : Gouvernement du Québec.

Müller, A. (2011). *Case-tête*. Récupéré de www.animuller.com

Müller, A. (2013). *Moulin des rapides*. Récupéré de www.animuller.com

Müller, A. (2015). *Soleil le vent*. Récupéré de www.animuller.com

Pigeon, D. (2012). Démarche Ani Müller. Récupéré du site Youtube
<https://www.youtube.com/watch?v=IQ50GjXp3tc>

Plante, D. (2009). Court métrage portant sur l'artiste dyslexique, Ani Muller. Dyslexic YouTube HQ. Récupéré de <https://www.youtube.com/watch?v=z5RVtMWLUZ8>

Ville de Sainte-Thérèse (2016). La Ville de Sainte-Thérèse présente sa plus récente acquisition. *Le magazine citoyen : information municipale de la ville de Sainte-Thérèse*, 2, 5, 19. Récupéré de <http://fr.calameo.com/read/00474913645e5291a7b5f?trackersource=library>

Photo d'Ani Müller utilisé pour la fiche :

Houle, V. (2014). Ani Müller de retour à temps plein... ou presque. Hebdo Rive-Nord (auteur de la photo inconnu ©gracieuseté). Récupéré de <http://www.hebdorivenord.com/culture/2014/5/1/ani-muller-de-retour-a-temps-plein-ou-p-3708508.html> ou https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjluar-6PvQAhVMYoMKHbXHArkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hebdorivenord.com%2Fculture%2F2014%2F5%2F1%2Fani-muller-de-retour-a-temps-plein-ou-p-3708508.html&psig=AFQjCNEkohIYi_xEcRU5gac8ac3M6GEtVQ&ust=1482084398351878

Appendice A- Fiche d'appréciation (Option A- observation d'une création originale)

Titre : *Collège Lionel-Groulx*

Info

Qui? Ani Müller
Où? Bibliothèque municipale de Saint-Thérèse,
Sainte-Thérèse, Qc, Canada
Quand? 2014

Ma critique

Pourquoi?

Artiste

Oeuvre

Ce que je repère

Formes, lignes, couleurs, matériaux, gestes, techniques, etc.

Ce que je ressens et pourquoi

Émotions, sentiments, souvenirs, etc.

Appendice B- Fiche d'appréciation (option B- La carte postale)

1) Choisis une oeuvre qui te plait.
2) Reproduis-la par une esquisse rapide au recto de cette carte postale.
3) Complète la carte postale en pensant à la faire connaître à une personne de ton choix.

L'oeuvre se nomme : _____

Elle a été créée en : _____ L'artiste s'appelle : _____

J'ai choisi de t'envoyer cette oeuvre parce que... _____

 VOIS-tu... _____ ?

 SENS-tu... _____ ?

 ENTENDS-tu... _____ ?

signé : _____

À : _____

2016 -AC Boucher à partir d'une idée de Marie-Claude Vézreau

L'imparfait autoportrait

Procédurier

Pour modifier une photo numérique :

- Modifier la photo à l'aide d'un logiciel de traitement de l'image.
- Porter attention à ne pas trop augmenter la luminosité.
- Modifier la saturation de la photo pour la mettre en noir et blanc.
- Imprimer la photo modifiée selon la grandeur désirée en deux exemplaires.

Exercice de base :

- Prendre une copie de la photo imprimée.
- S'exercer à tracer avec le pinceau et de la gouache noire les différentes lignes représentées dans l'image.

Démarche de réalisation :

1. Faire un fond abstrait :
 - Peindre le fond avec de la gouache noire avec une brosse.
 - Ajouter des couleurs qui s'agencent bien pour créer des effets abstraits.
2. Prendre une copie imprimée de la photo retravaillée et découper grossièrement le contour de la tête.
3. Fragmenter la photo en deux morceaux.
4. Sélectionner l'emplacement des morceaux de photo et les coller.
5. Tracer à main levée sur les lignes de la photo avec un pinceau fin et de la gouache noire.
6. Faire les mélanges de couleurs avec la gouache.
7. Peindre entre les deux fragments de photo de façon à prolonger les lignes et reproduire les parties manquantes.
8. Créer des effets avec de la gouache noire, grise et blanche:
 - Accentuer les zones foncées en peignant en noir et peindre les zones claires avec du gris et du blanc de façon à créer un dégradé de couleur.

*Si la gouache est trop épaisse, il faut bien mouiller son pinceau.

Appendice D- La fiche d'autoévaluation

Nom : _____

Groupe : _____

Date : _____

Autoévaluation - Projet L'imparfait autoportrait

C1-Réaliser des créations plastiques personnelles

Encerle selon le cas :

Totalement d'accord

En accord

Plus ou moins d'accord

En désaccord

J'ai retouché efficacement ma photo à l'aide du logiciel _____.				
J'ai respecté la proposition de création de créer une œuvre qui met en valeur le thème de l'imperfection.				
J'ai bien exploité la technique de la fragmentation de l'image.				
J'ai utilisé adéquatement la technique du tracer à main levée avec le pinceau.				
J'ai organisé l'espace efficacement de façon à créer de l'asymétrie et de la répétition.				
J'ai bien exploité l'accentuation des zones claires et foncées avec la gouache.				
J'ai réalisé une création originale et expressive qui n'est semblable à aucune œuvre de mes camarades.				
Je suis à l'aise de partager mon expérience de création.				