

Intitulé : Portrait- Autoportrait

Classe : cycles 2 & 3

Niveau : du CP au CM2

Groupe d'action national

OCCE :

Droits de l'enfant

<http://www.occe.coop/federation/nos-actions/droits-de-lenfant>

Association départementale OCCE :

AD 55 Meuse

Fabrice MICHEL

<http://www.occe.coop/~ad55/spip.php?article7>

Descriptif du projet coopératif :

Ce projet doit permettre à chaque enfant de prendre conscience de son identité et de celle des autres. Au-delà de leurs différences qui font d'eux un être unique, il y a aussi ce qui les rend semblables et les rassemble.

La diversité des approches, la multiplicité des expériences que vous envisagerez participera à l'épanouissement de vos élèves, à l'enrichissement de leurs connaissances et de leurs compétences dans le domaine des Arts visuels. Mais en les sensibilisant à l'importance de leur identité et à celle des autres, vous leur ferez connaître leurs droits et leur nécessaire respect.

Durée : semaine/ mois/période/année

1 période

Ce que les enfants font (leurs démarches) :

- **Portrait :**

Chaque enfant prend en photo un autre enfant : c'est un portrait, en pied (on se photographie mutuellement en duo, ou en trio, ou en chaîne).

Prendre conscience du regard posé sur l'autre, du point de vue ; jouer par des variations. Image de l'autre, image de soi : chaque enfant choisit parmi les variations l'image qu'il souhaite offrir de lui.

- **Autoportrait :**

Chaque enfant se dessine sur une feuille noire (format A4). Le trait peut être réalisé avec une craie blanche, au crayon blanc ou encore à la craie grasse blanche (penser alors à appliquer un verni pour conserver fidèlement la production des enfants). La photo peut servir de base pour le dessin (choix libre de la technique utilisé par l'enfant). Elle pourra ensuite être numérisée, soit pour traitement avec un logiciel de dessin, soit pour envoi.

Prolongements possibles :

Déchirer et/ou découper

- Au hasard en gros morceaux, déchirés à nouveau afin de reconstruire l'image sous forme d'un puzzle...
- Plier puis déchirer en suivant des axes de symétrie puis recomposer en mélangeant deux visages ou en redessinant la partie manquante

- En bandelettes horizontales et/ou verticales ; recomposer en décalé, en alternance, avec interstices vierges ou peints, en tissage...
- Par éléments anatomiques, reconstituer un portrait à partir de plusieurs portraits (des portraits difformes)
- Par éléments anatomiques sous forme de collections élaborées : yeux grands ouverts, ouverts, mi-clos, fermés qui permettront de travailler sur les expressions du visage.

Colorier en utilisant la gamme la plus large de techniques

- Appuyer les grandes lignes du visage au noir fusain ou sanguine... puis en transparence via un papier calque
- Appuyer quelques éléments constitutifs (yeux, lèvres, sourcils et cheveux) à la craie grasse en saturant les couleurs... puis en transparence via un papier calque
- Couleurs naturelles du visage
- Par nuances de couleur : camaïeu d'une couleur
- Par transformation de l'original : cheveux blonds en bruns, yeux bleus en noirs...

Maquiller, grimer

- Maquiller avec peinture ou feutre, avec tissu ou laine pour une mise en relief...
- Déguiser par l'ajout d'accessoires peint ou photographiés/collés : chapeau, lunettes, bijoux...
- Grimer avec moustache, cheveux, cicatrice, tatouage

Collage

- Découpe du portrait et collage sur un fond photographique ou dessiné
- Collage d'autres yeux, d'une autre bouche
- Collage et montage à partir de photographies prises dans des revues

Composition murale

- Le portrait imprimé est la base de sa représentation en pied, soit par le dessin et la peinture, soit par le collage de matières symbolisant le vêtement
- Photo des têtes de la classe
- Plan de classe...

D'autres pistes possibles :

- Faire le portrait de son voisin. Utiliser le carnet de croquis
- Faire son autoportrait - utilisation du miroir, d'un papier calque léger collé sur le miroir
- A l'aide d'un papier calque, tracer la moitié droite (ou gauche) du visage, la superposer ensuite - en retournant le papier calque sur la moitié non décalquée - et découvrir la non symétrie des visages
- Composer un portrait en utilisant les éléments découpés préalablement dans des catalogues : (yeux, nez, bouches, oreilles, etc.). Jouer avec les différentes échelles des découpages (bouche énorme et yeux minuscules, par exemple, pour exprimer le portrait d'un ogre)
- Utiliser les œuvres d'Arcimboldo, portraits réalisés avec des photos de légumes, fruits, mais aussi avec des outils (cf. projet jardin transversal) comme Christian Voltz(avec des personnages en fil de fer ou matériaux de récupération) et Laurent Corvaisier (La famille

TOTEM 1 et 2) auteurs en littérature de jeunesse

- Des références à ne pas oublier : les masques africains réalisés avec des écorces, fruits séchés, raphias, ...
- Déformer un portrait : le découper en bandes assez fines, recoller ces bandes en laissant un espace et/ou en décalant les bandes les unes par rapport aux autres pour le rendre plus large, ou en superposant légèrement les bandes pour le faire "maigrir"
- Même travail (élargir un visage). Avec l'aide d'un crayon, compléter la partie blanche de la feuille entre les bandes collées pour les relier entre elles à l'aide du dessin
- Même travail (élargir un visage) mais en alternant les bandes de deux visages très différents qui sont à la même échelle (avant le découpage, prendre soin de marquer le dos de ces visages d'un signe distinctif pour bien alterner les bandes sans se tromper)
- Découper deux visages très différents, l'un selon la verticale, l'autre selon l'horizontale, tisser les deux portraits. Penser à alterner la couleur et le Noir et Blanc
- Par deux, un enfant fait le "portrait" d'un autre en ayant les yeux bandés : il tâte le visage de son copain et dessine à l'aveuglette ce qu'il ressent sans lever le crayon - à exploiter ensuite grâce au photocopieur et aux agrandissements : le maître (ou l'élève, en fonction de l'âge) repasse les traits au feutre noir, le tout sera coloré en aplats de couleurs vives ou rempli de graphismes fins ou mélange des deux (cf. « portrait d'homme, 1974 » ou "autoportrait V", de Dubuffet)
- Même exercice, en se dessinant soi même : avec la main non dominante, je fais le tour de mon visage, je trace ce que je sens avec ma main dominante, sans lever le crayon. Repasser au feutre noir, agrandir si nécessaire, continuer le travail en utilisant les aplats de couleur et/ou graphismes

Exploitation de l'imagination :

- Faire des taches d'encre, y découvrir différentes formes dont des portraits, les exploiter (redessiner, entourer, colorier, etc.) Cf. Henri Michaux
- Froisser un papier imprimé, le défroisser, y découvrir une forme rappelant un visage et l'exploiter : Gaston Chaissac, Visage, 1955
- Lors d'une promenade, ramasser des galets, bois flottés (au bord de la mer ou d'un torrent). On y voit souvent de drôles de formes qu'on peut souligner d'un trait de feutre, par exemple : Chaissac "Personnage" : - huile sur bois - ou "Totem" - huile sur bois...

Ce que les enfants apprennent :

- Développer le regard des enfants
 - Provoquer des échanges entre les enfants
 - Enrichir leurs moyens d'expressions propres
 - Coopérer, reconnaître, écouter et respecter l'autre
 - Se montrer sensible à des valeurs esthétiques
 - Exprimer ses choix, ses préférences
-

- Argumenter pour justifier un avis, échanger
- Etre curieux, manifester le désir de connaître et d'apprendre

Ce que l'équipe pédagogique fait :

Les enseignants s'inscrivent à l'action nationale de l'OCCE en se rapprochant de leur association départementale. Ils s'engagent ainsi à participer à la journée mondiale de la CIDE. Pour cela, ils mettent en place des projets tels que portraits-autoportraits qu'ils envoient à l'OCCE pour participer aux journées « événement » prévues par l'association départementale OCCE de leur secteur.

Les partenaires :

- OCCE www.occe.coop
 - OCCE Groupe national « Les droits de l'enfant »
<http://www.occe.coop/federation/nos-actions/droits-de-lenfant>
-

Evaluation :

- Participation à l'exposition organisée par le groupe d'action nationale « Droits de l'enfant »
- Célébration de la journée mondiale des droits de l'enfant (en novembre)
- Changement de comportement des enfants dans la classe (meilleure estime de soi, respect des autres, se sentir acteur dans le monde qui les entoure)

Liens avec les programmes	Champs disciplinaires :
<p>Objectifs :</p> <p>Généraux :</p> <p>Instruction civique et morale</p> <p>-Connaitre la Convention internationale des droits de l'enfant</p> <p>Arts visuels</p> <p>-Acquérir des techniques et des savoirs spécifiques en réalisant un portrait ou son autoportrait</p> <p>-Favoriser l'expression et la création</p>	<ul style="list-style-type: none">• Français• Arts visuels• Histoire des arts• Instruction civique et morale

Spécifiques :

Langage oral :

-Apprendre à tenir compte des points de vue des autres, à utiliser un vocabulaire précis et à adapter ses propos en fonction de ses interlocuteurs et de ses objectifs

Histoire des arts

-Mettre en relation des œuvres avec une époque, une forme d'expression (dessin, peinture...) ou une technique (huile, gravure...)

Instruction civique et morale

- Savoir ce qui est interdit et ce qui est permis
-Respecter l'intégrité des personnes y compris de la leur
-Prendre conscience des liens qui existent entre la liberté personnelle et les contraintes de la vie sociale, la responsabilité de ses actes ou de son comportement, le respect de valeurs partagées

Pilier du socle commun et compétences visées :

Compétence 1 :

Capacités

-Prendre la parole en public
-Prendre part à un dialogue, un débat : prendre en compte les propos d'autrui, faire valoir son propre point de vue
-Rendre compte d'un travail individuel ou collectif

Attitudes

-Volonté de justesse dans l'expression écrite et orale
-Ouverture à la communication, au dialogue, au débat

Compétence 4 :

Capacités

-Créer, produire, traiter, exploiter des données
-Communiquer, échanger

Attitudes

-Attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible

Compétence 5 :

Capacités

-Lire et utiliser différents langages, en particulier les images
-Situer dans le temps les événements et les mettre en relation avec des faits historiques ou culturels utiles à leur compréhension
-Mobiliser leurs connaissances pour donner du sens à l'actualité

Attitudes

-Cultiver une attitude de curiosité pour les productions artistiques, patrimoniales et contemporaines, françaises et étrangères

Compétence 6 :

Capacités

-Communiquer et travailler en équipe, ce qui suppose savoir écouter
-Faire valoir son point de vue, négocier, rechercher un consensus, accomplir sa tâche selon les règles établies en groupe
-Evaluer les conséquences de ses actes :

savoir reconnaître et nommer ses émotions, ses impressions, pouvoir s'affirmer de manière constructive
-Savoir construire son opinion personnelle et pouvoir la remettre en question, la nuancer (par la prise de conscience de la part d'affectivité, de l'influence de préjugés, de stéréotypes).

Attitudes

- Respect de soi ;
- Respect des autres
- Conscience que nul ne peut exister sans autrui :
 - conscience de la contribution nécessaire de chacun à la collectivité
 - sens de la responsabilité par rapport aux autres
 - nécessité de la solidarité : prise en compte des besoins des personnes en difficulté (physiquement, économiquement), en France et ailleurs dans le monde
- Conscience de ses droits et devoirs

Compétence 7 :

Capacités

- Prendre des décisions, s'engager et prendre des risques en conséquence

Attitudes

- Curiosité et créativité
- Motivation et détermination dans la réalisation d'objectifs

Ressources / sitographie / bibliographie :

- Site de l'OCCE
<http://www.occe.coop/federation/nos-actions/droits-de-lenfant>
- La Convention Internationale des Droits de l'enfant
<http://www.occe.coop/federation/nos-actions/droits-de-lenfant/105-la-cide-en-generale>
- DEI France (Défense des enfants international) <http://www.dei-france.org/>
- Gilles PORTE <http://www.gillesporte.fr/>
 - Film « Dessine-toi »
 - Portraits Autoportraits Syrine, Ibrahim, Malo et tous les autres... Editions Seuil, 15/10/2009, ISBN : 9782021003154, prix :29€
- « À propos de portraits » Paris : CNDP, 1997.- 1 vidéocassette

Réf : 002E0973 | Prix : 14,50 Eur

- « L'art du portrait » Paris : Citadelles & Mazenod, 2003.- 420p.
Isbn : 2-85088-188-0 | Prix : 174,00 Eur
- « Arts visuels & portraits » Poitiers : CRDP Poitou-Charentes, 2005.- 64p.
Réf : 860BAV02 | Prix : 16,00 Eur
- « La déformation du portrait » Paris : Éd. Hachette, 2002.- 44p.
Isbn : 2-01-170677-7 | Prix : 8,60 Eur
- « Le portrait » Paris : Éd. Gallimard, 2001.- 304p.
Isbn : 2-07-011700-6 | Prix : 44,95 Eur

Document réalisé par :

Stéphane CALELLA, animateur pédagogique national OCCE

PORTRAIT-AUTO PORTRAIT

Février 2011

Introduction

Le portrait est un genre "classique", connu de tous et qui traverse toutes les périodes de l'histoire... De tous genres, tous styles, il a connu toutes les techniques, tous les médiums, et toutes les actualités.

Il reste cependant ce genre
majeur dont s'emparent les
artistes.

L'autoportrait est une figure de l'artiste par lui même. Absent dans l'Antiquité, exceptionnel au Moyen-âge, il émerge avec la Renaissance.

Portraits et autoportraits

C'est décider de se représenter ou de suggérer sa propre image de manière consciente ou inconsciente.

Quelques exemples du IIIème siècle à
nos jours...

De la peinture à la photo en passant
par la sculpture.

Portrait de Fayoum

Portrait de jeune femme habillée d'un vêtement pourpre. Fin du IIIe siècle.

Giovanni Francesco CAROTO

Portrait d'un jeune enfant
avec un dessin, 1523

Vérone, musée de
Castelvecchio

Autoportrait,
par Léonard de
Vinci, XVIe
siècle

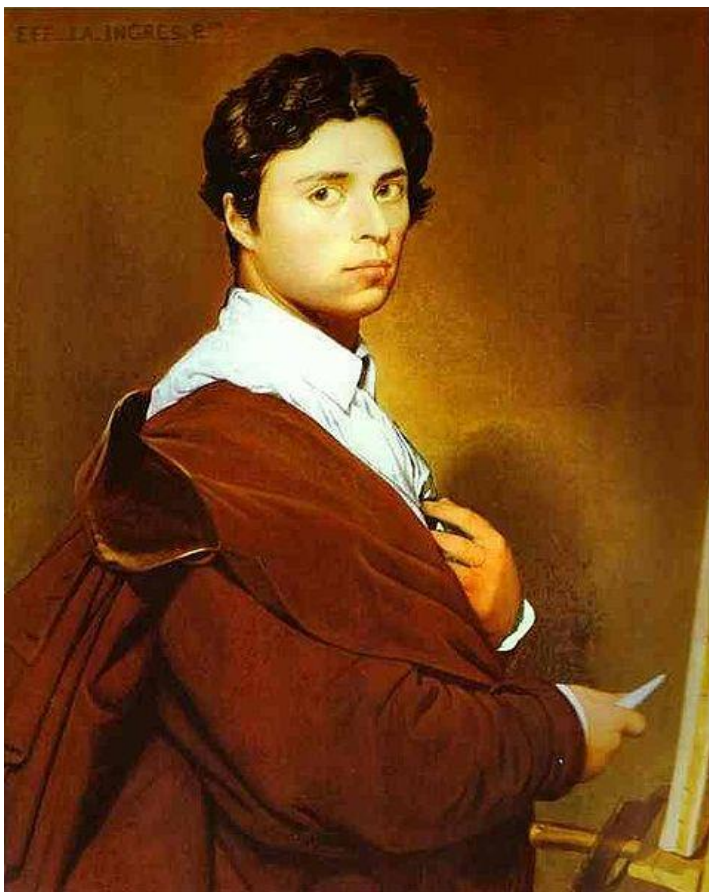

Rembrandt, Autoportrait 1628

Jean-Auguste Dominique INGRES

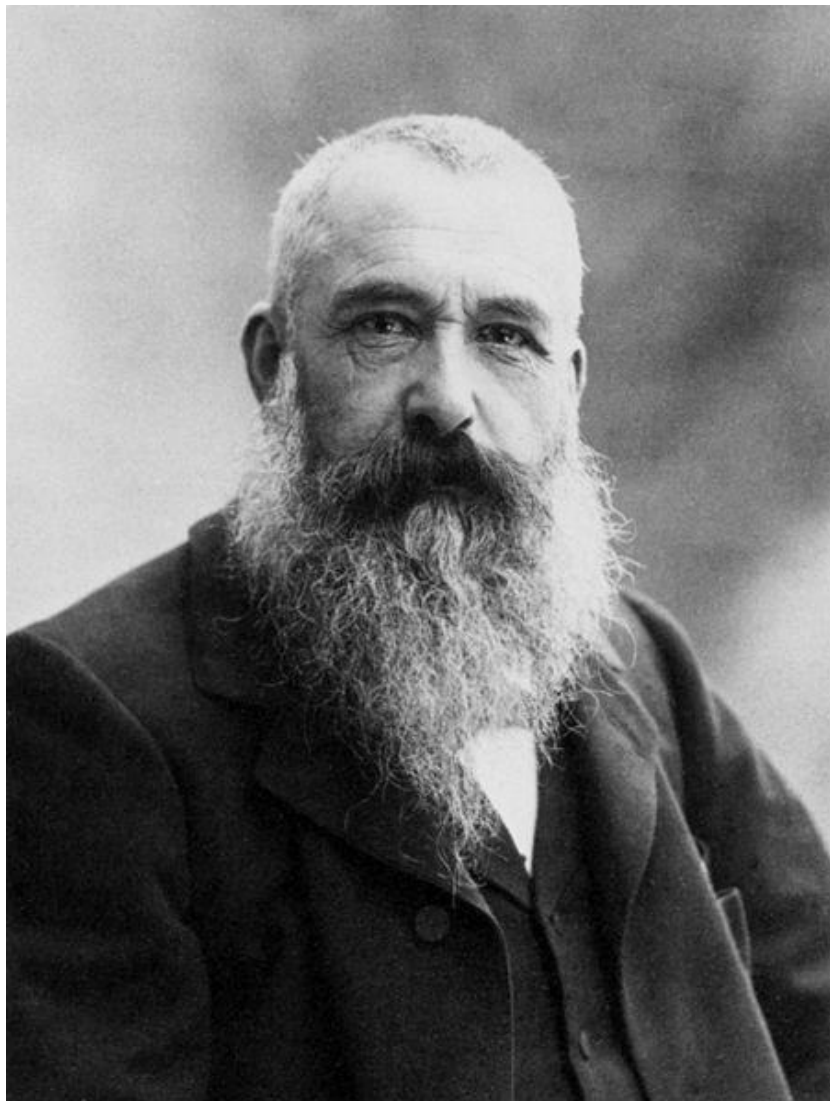
*Autoportrait
Musée Condé
Chantilly,
1804*

Francisco de GOYA

Autoportrait, 1794

Castres, musée Goya

Claude MONET

photographié
par Nadar
en 1899

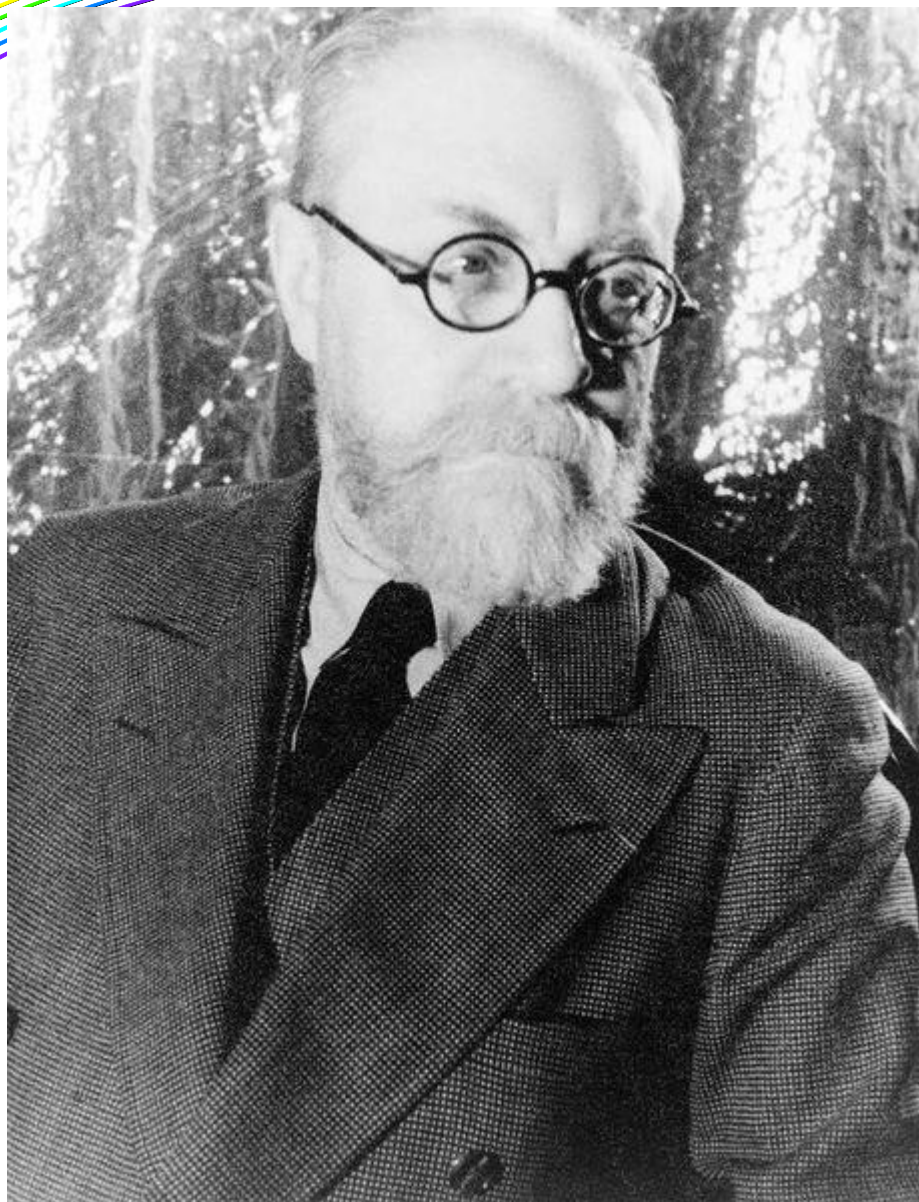

Pierre Auguste RENOIR

Autoportrait

1876

Henri MATISSE

le 20 mai 1933,
photographié par
Carl van Vechten

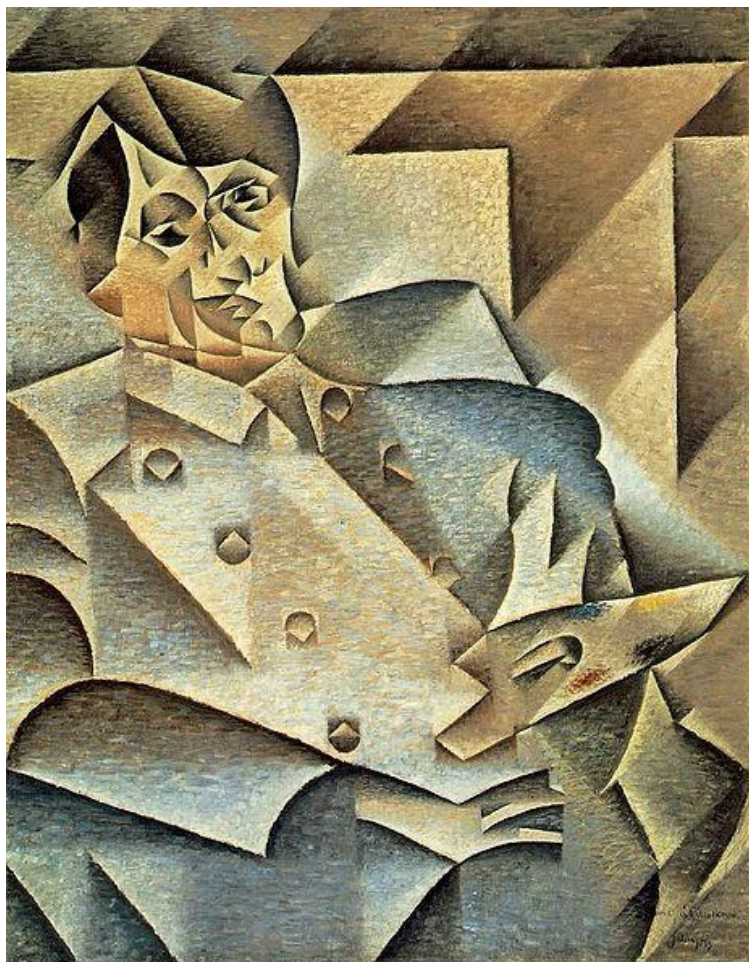
Paul KLEE

Senecio, 1922

Amedeo MODIGLIANI

Dedie Hayden,
1918,

Juan GRIS

*Portrait de
Picasso* par Juan
Gris(1912) dans
le style cubiste

Niki de Saint Phalle

*Nana, à
Hanovre, 1982*

Bibliographie

- **À propos de portraits,**

Paris : CNDP, 1997.- 1 vidéocassette

Réf : 002E0973 | Prix : 14,50 Eur

- **L'art du portrait**

Paris : Citadelles & Mazenod, 2003.- 420p.

Isbn : 2-85088-188-0 | Prix : 174,00 Eur

- **Arts visuels & portraits**

Poitiers : CRDP Poitou-Charentes, 2005.- 64p.

Réf : 860BAV02 | Prix : 16,00 Eur

- **La déformation du portrait**

Paris : Éd. Hachette, 2002.- 44p.

Isbn : 2-01-170677-7 | Prix : 8,60 Eur

- **Le portrait**

Paris : Éd. Gallimard, 2001.- 304p.

Isbn : 2-07-011700-6 | Prix : 44,95 Eur

Portraits-Autoportraits

Autres artistes...

Giacometti, Dali, Picasso, Dubuffet, Chuck Close, Chaissac, Warhol, Yan Pei Ming, Jiri Kolar, Meret Oppenheim, Arman, Francis Bacon, Baselitz, Wegman, Chambas, John Coplans...