

Incitation et contrainte(s) en ARTS PLASTIQUES

Définition : INCITATION

L'**incitation** est le point de départ de la séance ou du projet, elle propose une situation de recherche où les élèves sont amené.e.s à expérimenter, produire et créer. Cette situation de recherche en arts plastiques peut-être conçue en interdisciplinarité.

L'**incitation** peut prendre différentes formes :

- un objet concret apporté en classe par l'enseignant ou les élèves sur sa demande.
- une œuvre exposée en classe (une reproduction ou une vraie œuvre, abonnement artothèque).
- une exposition, une visite d'atelier, une sortie en pleine nature, dans un parc...
- la lecture d'un album, un conte, une poésie ...
- ...

L'**incitation** donne du sens à la demande formulée aux élèves.

*Exemple d'**incitation** : Lecture de l'album "Le magicien des couleurs" (École des Loisirs) ; dans cet album, le magicien crée des environnements avec chacune des couleurs (primaires ou secondaires) et les habitants vont réagir à ces couleurs. Il sera intéressant de mettre en œuvre une situation de recherche à partir de la problématique des couleurs dans la représentation du monde et l'expression des émotions en abordant en classe la notion de monochrome et l'émotion qu'il suscite.*

Définition : CONTRAINTE(S) PLASTIQUE(S)

La **contrainte plastique** doit être **simple**. En lien avec l'**incitation**, la **contrainte plastique** engage l'élève dans une pratique plastique, faisant place à une expérimentation concrète selon six grands principes :

- de la simplicité
- de l'inattendu
- du concret
- de la crédibilité
- de l'émotion
- une histoire que l'élève se raconte pour stimuler son imagination

Tableau extrait du document d'accompagnement eduscol : <https://eduscol.education.fr/document/14137/download>

Exemples de contraintes dans une séquence sur le portrait (cycle 2 ou cycle 3)

TYPE DE CONTRAINTE DE PRODUCTION	OBJECTIF INHÉRENT À LA CONTRAINTE	EXEMPLE DE CONSIGNE
Contrainte temporelle	Libérer le geste et le tracé dans l'acte de dessiner.	Croquer une longue série de portrait en temps limité (30 secondes par portrait).
Contrainte spatiale	S'amuser des supports utilisés. Dédramatiser l'acte de dessiner.	Réaliser un portrait sur un objet ou un volume en tenant compte de la forme de celui-ci.
Contrainte matérielle	Remettre en question les stéréotypes. Élargir le champ des possibles dans le domaine des outils utilisés en arts plastiques.	Réaliser un portrait en utilisant un outil qui ne soit pas un outil scripteur.
Contrainte technique	Remettre en question les stéréotypes. Élargir le champ des possibles dans le domaine des outils utilisés en arts plastiques.	Réaliser un portrait uniquement en découpant collant des papiers de couleur aux ciseaux et sans tracés préalables.
Contrainte gestuelle	S'ouvrir à de nouvelles modalités de représentation.	Réaliser un portrait en gribouillant.
Contrainte implicite	Lire une image, en appréhender les caractéristiques essentielles et s'en saisir pour produire à son tour.	Réaliser un portrait en prolongeant un fragment proposé.
Consigne ouverte	Placer d'emblée la représentation du côté de l'expression.	Réaliser au choix le portrait d'une personne agitée, distraite, rêveuse, dispersée, indisciplinée, brouillonne, superficielle...

Exemple : Séquence en arts plastiques - La représentation du monde (cycle 2)

INCITATION	CONTRAINTE PLASTIQUE	CONSIGNE
« Représenter, un paysage, un objet, un animal, un portrait,... autrement ! »	« Utiliser comme couleur, le blanc. »	Interroger le support, et/ou la matière, et/ou les outils...

Une dynamique de co-élaboration enseignant.e /élève

L'enseignant.e énonce la situation de recherche (l'**incitation** et la **contrainte plastique**) qui amènera chaque élève à travailler dans un même mouvement **action**, **invention** et **réflexion** et donnera à l'enfant, la possibilité de **faire des choix**.

- L'élève appréhende l'**incitation** et la **contrainte plastique** de production dans toutes ces dimensions. Il/elle cherche à saisir les enjeux de la situation proposée. Il/elle en considère les différents aspects pour faire une sorte d'état de la question. Il/elle construit sa compréhension et son interprétation de la consigne (voir *Fiche méthodologique élève*).

INCITATION	CONTRAINTE PLASTIQUE	CONSIGNE
Représenter, un paysage, un objet, un animal, un portrait, autrement...	Utiliser comme couleur, le blanc.	Interroger le support, la matière picturale, les outils...
<p>Représentation initiale de l'élève :</p> <p><i>Le questionnement posé suscite chez lui un déplacement dans sa conception de la représentation et une découverte.</i></p>	<p>La contrainte de production soulève un certain nombre de questions chez les élèves : « Ais-je le droit de représenter un sujet déjà blanc ? Un paysage de neige, un ours polaire,... ».</p>	<p>« J'ai l'habitude d'utiliser une feuille blanche ».</p> <p><i>Par cette contrainte, l'élève découvre l'intérêt et l'effet plastique d'utiliser une feuille de couleur.</i></p>

- L'enseignant.e propose un cadre d'apprentissage rassurant et les étayages nécessaires ;

Étayages de l'enseignant.e :	Étayages de l'enseignant.e :	Étayages de l'enseignant.e :
Expliquer aux élèves que l'artiste cherche à représenter une réalité qu'il interprète au moyen d'un monde d'expression personnel.	Une œuvre ne rend pas compte de la réalité. Elle est réinterprétation , représentation.	En vous imposant uniquement le blanc comme couleur, je vous invite à interroger les moyens techniques pour parvenir à représenter autrement.

- L'élève développe une réflexion, même modeste et choisit ce qu'il/elle souhaite dire, montrer, mettre en exergue, exprimer. Il/elle commence à construire une réponse personnelle et originale.
- L'enseignant.e instaure un dialogue qui vise à libérer la parole de l'enfant et à l'encourager à approfondir sa réflexion personnelle via la mise en place d'un questionnement adapté à la situation ou via un apport culturel.

Apport culturel de l'enseignant.e :	Apport culturel de l'enseignant.e :	Apport culturel de l'enseignant.e :
<p>La notion d'écart : L'écart réside dans la différence visible entre ce que nous savons de la réalité et ce que les peintres nous donnent à voir.</p> <p><i>Fenêtre à l'atelier</i>, huile sur toile, 1973 Jacques TRUPHEMUS</p> 	<p>Jacques Truphémus « Tous les blancs possibles »</p> <p><i>« Mais ce qui m'intéresse surtout ce sont les blancs de mon atelier. [...] Tous les blancs possibles, ceux des rideaux et ceux des murs, et le retour d'un blanc tournant au bleu fragile de ce mur revenant vers mon atelier. Tous ces blancs avec parfois une touche de rose ou de gris léger de stigmat. »</i></p> <p>Jacques Truphémus, 1994</p> <p>http://museedelabbaye.fr/expo/archives.php?year=2014&expo=4</p>	<p>Explorer les possibilités du collage en utilisant différentes sortes de papiers blancs ?</p> <p>Réaliser une production mixte en associant différents matières blanches (coton, carton ondulé, coton tige,...).</p> <p>En vous imposant uniquement le blanc comme couleur, je vous invite à interroger les moyens techniques pour parvenir à représenter autrement !</p>

- **L'élève** envisage comment il/elle veut le dire et comment il/elle va procéder pour exprimer ce qu'il/elle souhaite : avec quel type de support, en utilisant quels outils et matériaux, avec quels gestes (verbes d'action). Les contraintes de productions le/la poussent alors à être créatif/trice. Il/elle développe une proposition plastique singulière et originale.

« Je souhaite représenter l'océan marin, avec des vagues, de l'écume, un bateau à voile, un requin blanc ».	« Sur ma feuille blanche, je vais appliquer de l'encre bleue effaçable en différentes couches et laisser des parties blanches ».	« Puis je vais dessiner dans l'encre et tester mon outil, un effaceur avec deux mines (fine et large) ».
---	--	--

- **L'enseignant.e** accompagne l'élève dans son désir d'agir et de s'exprimer. Il/elle donne le temps de l'exploration, de la réflexion et de la production et adopte une posture de retrait propice à la libération et au déploiement de l'expression de l'enfant.

- **L'élève** passe à l'action, à la phase de réalisation.
- **L'enseignant.e** a organisé les conditions matérielles qui lui permettent de réaliser son projet : il/elle prolonge la possibilité de faire encore d'autres choix. Il/elle apporte un conseil technique si besoin.

Organisation de l'espace de travail : À partir du scénario pédagogique présenté et du contrat clair établi par l'enseignant.e, les élèves se mettent en projet.	Organisation de l'espace de travail : L'enseignant.e fait apprendre par la pratique et à partir de ce que les élèves font.	Organisation de l'espace de travail : L'enseignant.e met les instruments de travail à disposition des élèves.
--	---	--

- **L'élève** réajuste son projet personnel si nécessaire. Confronté à des découvertes inattendues, à des obstacles à surmonter ou à de nouvelles idées, il/elle adapte son intention au moment de l'action et de la réalisation.
- **L'enseignant.e** le/la rassure, l'aide à rebondir.

Maintenir un espace de travail et de collaboration langagière et cognitive. L'enseignant.e fait dire pour favoriser l'émergence d'une pensée divergente : Représenter autrement !	Maintenir un espace de travail et de collaboration langagière et cognitive. L'enseignant.e libère et décomplexifie l'acte de faire, instaure un climat propice à la démarche de création.	Maintenir un espace de travail et de collaboration langagière et cognitive. L'enseignant.e favorise interactions et partage, écoute et ouvertures aux autres, maintient une communication claire, précise et signifiante.
--	--	--

- **L'élève** va au bout de son projet et verbalise ses intentions, sa démarche, son cheminement.
- **L'enseignant.e** fait en sorte que l'enfant « s'autorise à » et favorise le développement d'une attitude réflexive permettant le passage de la pratique aux savoirs. Il/elle propose la découverte d'œuvres dont la problématique est en adéquation avec l'incitation plastique initiale : les élèves découvrent alors les réponses apportées par certains artistes.

Cibler des savoirs Tisser le sens de ce qui se passe L'enseignant.e pose des repères pour situer les œuvres et fait comprendre le sens du travail d'un artiste en lien avec l'incitation.	Cibler des savoirs Tisser le sens de ce qui se passe L'enseignant.e fait le lien entre chaque séance et ravive les traces produites.	Cibler des savoirs Tisser le sens de ce qui se passe L'enseignant.e met en place le langage plastique : Support, matière, outils, gestes, rapport fond/formes, contraste, nuances,...
---	--	---

- **L'élève** réfléchit aux modalités qui pourraient lui permettre de présenter, d'exposer sa réalisation.
- **L'enseignant.e** conçoit un dispositif d'évaluation au service des apprentissage et veille à la valorisation du travail réalisé.

INCITATION	CONTRAINTE PLASTIQUE	CONSIGNE
<p>Pluralité des réponses apportées</p> <p>L'élève, donne-t-il /elle à voir une production plastique de nature différente de celles de ses camarades ?</p> <p>Évaluation de la Fiche méthodologique de l'élève</p> <p>A-t-il/elle fait preuve de compréhension et d'imagination ?</p> <p>A-t-il/elle pris part au questionnement posé et chercher des solutions ?</p> <p>C'est-il/elle investi.e dans son projet ?</p> <p>A-t-il/elle fait preuve de curiosité quant aux références culturelles apportées ?</p> <p>A-t-il/elle pris part aux échanges, débat d'idées ?</p>	<p>Prise en compte de la contrainte de production</p> <p>La contrainte plastique a-t-elle bien été prise en compte dans la réalisation ?</p> <p>La proposition plastique est-elle inventive ?</p> <p>Les intentions de l'élève ont-elles été atteintes ?</p>	<p>Mise en œuvre du projet</p> <p>Le temps d'expérimentation a-t-il été fructueux et intéressant pour l'élève ?</p> <p>Le rythme de production a-t-il été convenablement utilisé par l'élève ?</p> <p>Est-ce que l'élève a bien géré son espace de travail ? (rangement, nettoyage...).</p> <p>Dans un projet collectif, l'élève a-t-il coopéré avec son/sa camarade ?</p>