Autoportrait

S'initier à l'utilisation du fusain en créant un autoportrait, en utilisant l'outil numérique du filtre artistique. Réaliser une appréciation.

Arts Plastiques

Situation d'enseignement et apprentissage

Troisième cycle du primaire

Compétence 1 et 2

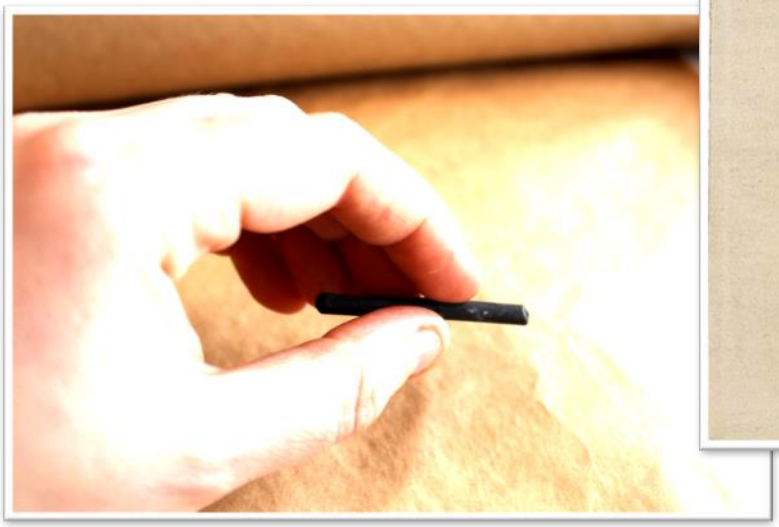
*Les photographies sont issues de la banque personnelle.

Matériel requis

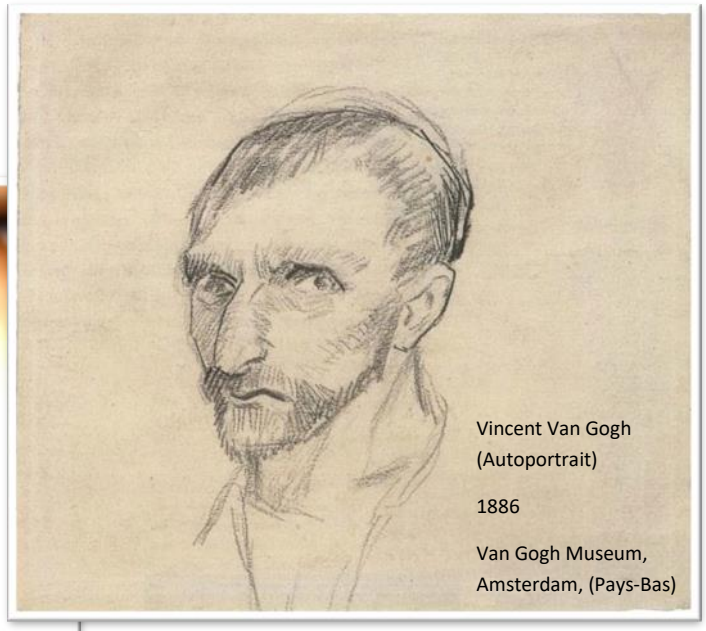
- Une feuille de papier kraft d'environs 11 X 14 pouces (provenant d'un gros rouleau ou d'un paquet de feuilles déjà taillées et non cirées)
- Un bâtonnet de fusain de petit diamètre (les fusains rectangulaires de gros diamètre sont plus difficiles à manipuler pour ce projet)
- Petit miroir
- Estompe à fusain (ou un cure-oreille)
- Crayon HB ou 2H
- Feuille blanche à imprimer 8,5 X11 pouces
- Boîte de six pastels secs ou craies colorées pour tableau d'ardoise (optionnel)
- Fiche d'appréciation (p. 14-15)
- Application permettant de créer des filtres artistiques aux photo tel que *Prisma* ou *Dreamscope*.

Introduction

Le fusain est l'une des plus anciennes techniques employées par les artistes pour réaliser des esquisses préparatoires à une œuvre d'art. Il a toujours été considéré comme un excellent médium pour le dessin d'observation, le peaufinage de la technique du dessin ainsi qu'à l'élaboration et la recherche d'idées dans le but de réaliser une œuvre plus achevée. Aujourd'hui, les esprits sont plus ouverts et le dessin au fusain peut être accepté comme une œuvre à part entière. Voyez de quoi sont composés ces petits bâtons noirs foncés, découvrez quels outils sont utilisés en complément du fusain, observez et appréciez des œuvres d'artistes et finalement, créez un autoportrait libre!



*Photographie issue de la banque personnelle.



Vincent Van Gogh
(Autoportrait)

1886

Van Gogh Museum,
Amsterdam, (Pays-Bas)

https://nitramcharcoal.com/van-gogh-vibrancy-drawing/

De quoi est composé le fusain?

1 Saviez-vous que le bâtonnet de fusain était à l'origine une tige de tilleul, de saule ou de noyer qui a été carbonisée? Le diamètre et la forme légèrement courbée résultent des tiges d'arbre choisies. C'est un procédé semblable à la fabrication du charbon. Il y a plusieurs types de fusains sur le marché. Les plus populaires étant le fusain compressé de forme rectangulaire et le crayon fusain beaucoup moins salissant pour les doigts.

Dans ce projet, nous vous proposons d'utiliser les tiges carbonisées, car elles s'apprêtent bien aux petites mains et aux détails d'un autoportrait. De plus, si l'enfant n'appuie pas trop fort et s'il fait preuve de délicatesse, le fusain peut durer très longtemps et être utilisé ultérieurement plusieurs fois.

*Photographie issue de la banque personnelle.

Enseignants

Prenez connaissance des étapes 1 et 2, et parlez-en ouvertement aux enfants. Vous trouverez les images à présenter dans la section « Ressources pédagogiques.

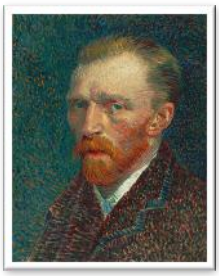
Que font les artistes avec le fusain?

2 Les artistes utilisent le fusain pour réaliser des dessins d'observation. Ils utilisent des personnages, des visages, de paysages, des objets et tout sujet qui leur parait pertinent pour leur création. Une fois qu'ils se sont exercés et qu'ils ont trouvé la meilleure approche, ils transposent le tout sur une toile et peignent. Quant aux sculpteurs, ils transposent leurs dessins soit par la taille directe ou le modelage. C'est un peu comme les pianistes; ils se pratiquent avant le concert! Observez les trois dessins suivants :

Crédit des photographie page 9-10-11

Stimuler la créativité

3 Réalisez l'activité d'appréciation. Présentez les deux images de la page 12 et demandez aux enfants de remplir la fiche (pages 13 et 14).



Crédit des photographie page 12

Organisation du temps

Si vous ne possédez pas deux heures subséquentes, il est conseillé d'arrêter à cette étape pour reprendre l'exploration lors du prochain atelier.

Exploration

4 Distribuez le matériel de façon à ce que chaque enfant possède une feuille à imprimer blanche de 8,5 X11 pouces, un bâtonnet de fusain et une estompe. Expliquez aux enfants que le fusain est friable et cassant. Il faut appuyer doucement. Vous pouvez tenir le fusain comme un crayon ordinaire, mais il est suggéré d'utiliser le maintien proposé sur la photo. L'estompe permet de passer sur les lignes de dessin et de les adoucir. Elle permet aussi d'étendre le fusain. Évitez d'utiliser des mouchoirs, qui sont imprécis et qui retirent la quasi-totalité du pigment. Accordez aux enfants quelques minutes pour expérimenter sur la feuille.

*Photographies issues de la banque personnelle.

Élaboration et création

5 Placez le miroir devant vous ainsi que la feuille de papier kraft, le crayon HB, l'estompe et le fusain.

Tracez un très grand ovale avec le crayon HB en effectuant plusieurs cercles sans soulever le crayon. Faites un trait pâle.

Observez votre visage et tracez le contour des éléments observés. Soyez indulgent envers vous-même! C'est un exercice, ce n'est pas un chef-d'œuvre! Prenez plaisir à la réalisation plutôt que d'espérer une photographie! C'est un autoportrait libre.

Vous pouvez estomper les lignes que vous désirez adoucir ou dans le but de créer des zones d'ombre.

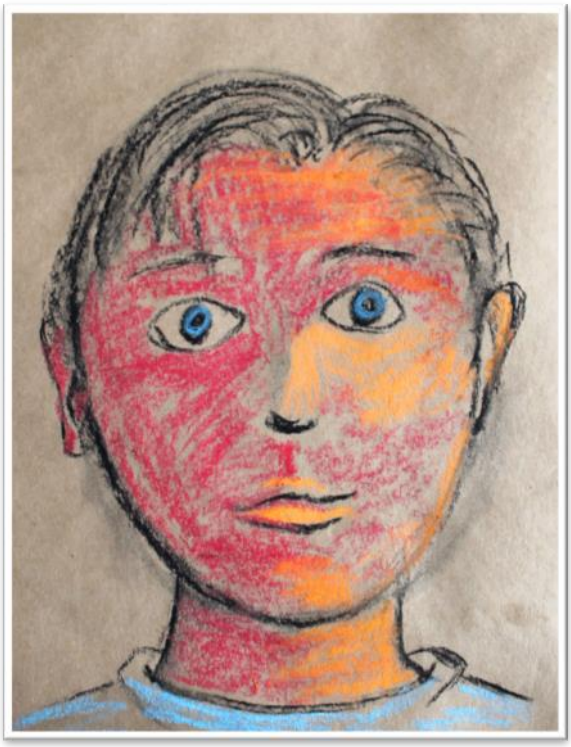
Il est possible d'alterner le fusain et l'estompe autant de fois que souhaité.

*Photographies issues de la banque personnelle.

Légende des étapes: Stimuler la créativité; Exploration (optionnel); Réalisation; Retour réflexif

Alternatives au projet

1) Il est possible de prolonger l'exercice en plaçant deux enfants face à face pour leur faire réaliser un portrait à tour de rôle.
2) Vous pouvez utiliser des pastels secs ou des craies à tableau pour ajouter un peu de couleur à votre autoportrait. Dans ce cas, vous pouvez demander aux enfants d'imaginer une ligne qui sépare le visage en deux. Colorez un côté d'une couleur pâle et l'autre côté d'une couleur foncée (lumière/ombre).
3) Vous pouvez aussi colorier l'arrière-plan avec le fusain ou un pastel.
4) Dans la page suivante se trouve une proposition d'intégration des TICS utile pour remplacer l'utilisation du miroir.



*Photographies issues de la banque personnelle.

Volet Intégration des TICS

Afin de donner confiance en l'élève qui hésite à dessiner et qui a du mal à comprendre les traits de son visage à reproduire, l'utilisation de la tablette et d'une application qui ajoute un filtre artistique est un bon choix. Cette étape peux le guider dans les ombres, les lumière et les traits de contour.

*Photographies issues de la banque personnelle.

Proposition de création : Filtre photo artistique

Application

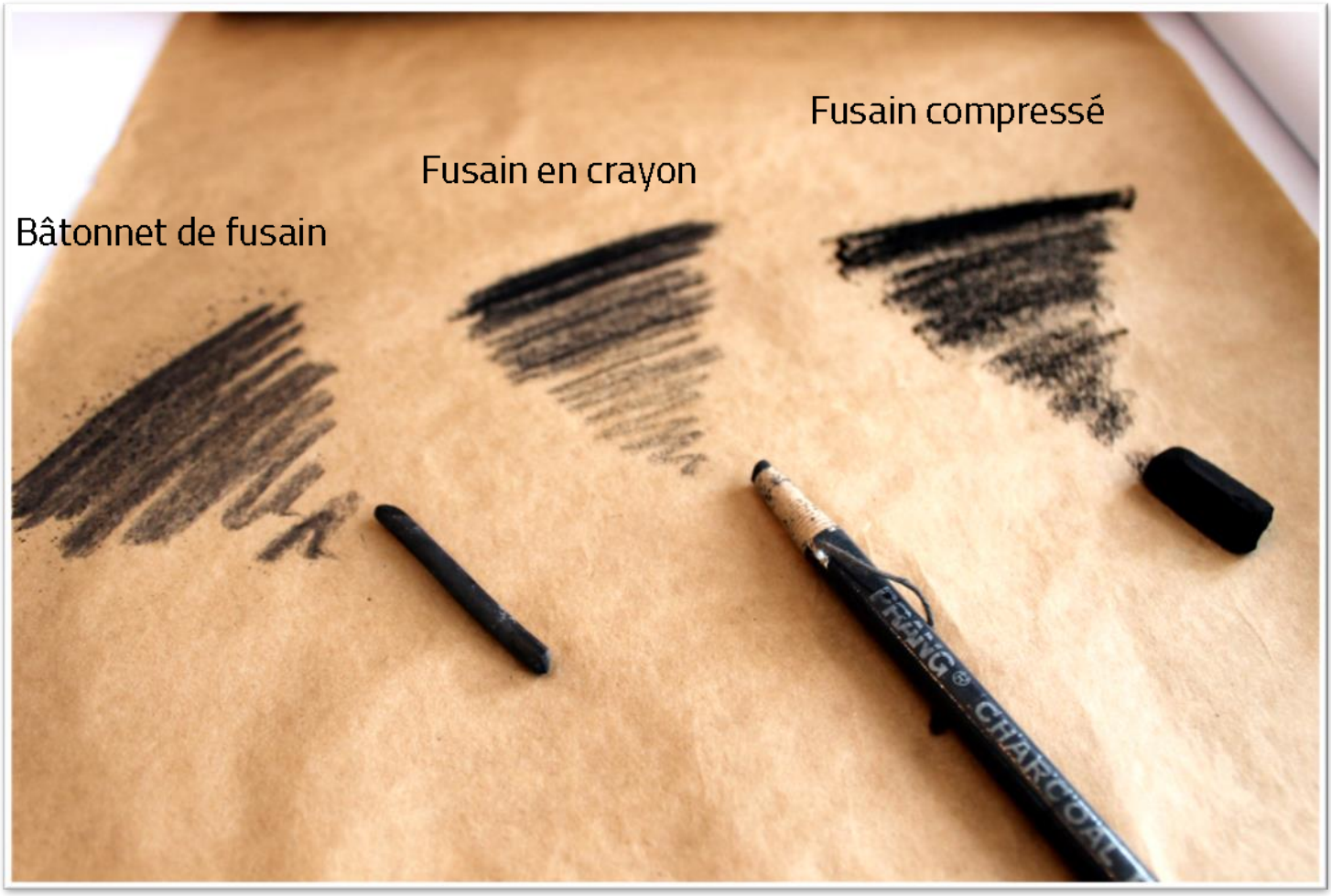
Web

1) Remplacez l'utilisation du miroir à l'étape 4 par un égoportrait sur lequel un filtre comme *dessin au trait* a été appliqué. Utilisez l'image pour la création au fusain.
2) Si les élèves le désirent, ils peuvent reprendre l'exercice une seconde fois en dessinant par exemple leurs amis. Il est possible que la simple étape d'appliquer le filtre la première fois leur ait permis de comprendre les notions de ombre, lumière et trait de contour et d'avoir confiance pour se lancer.

*Photographie issue de la banque personnelle.

Ressources
pédagogiques

Les types de fusains



L'estompe

*Photographies issues de la banque personnelle.

Léonard de Vinci (Autoportrait)

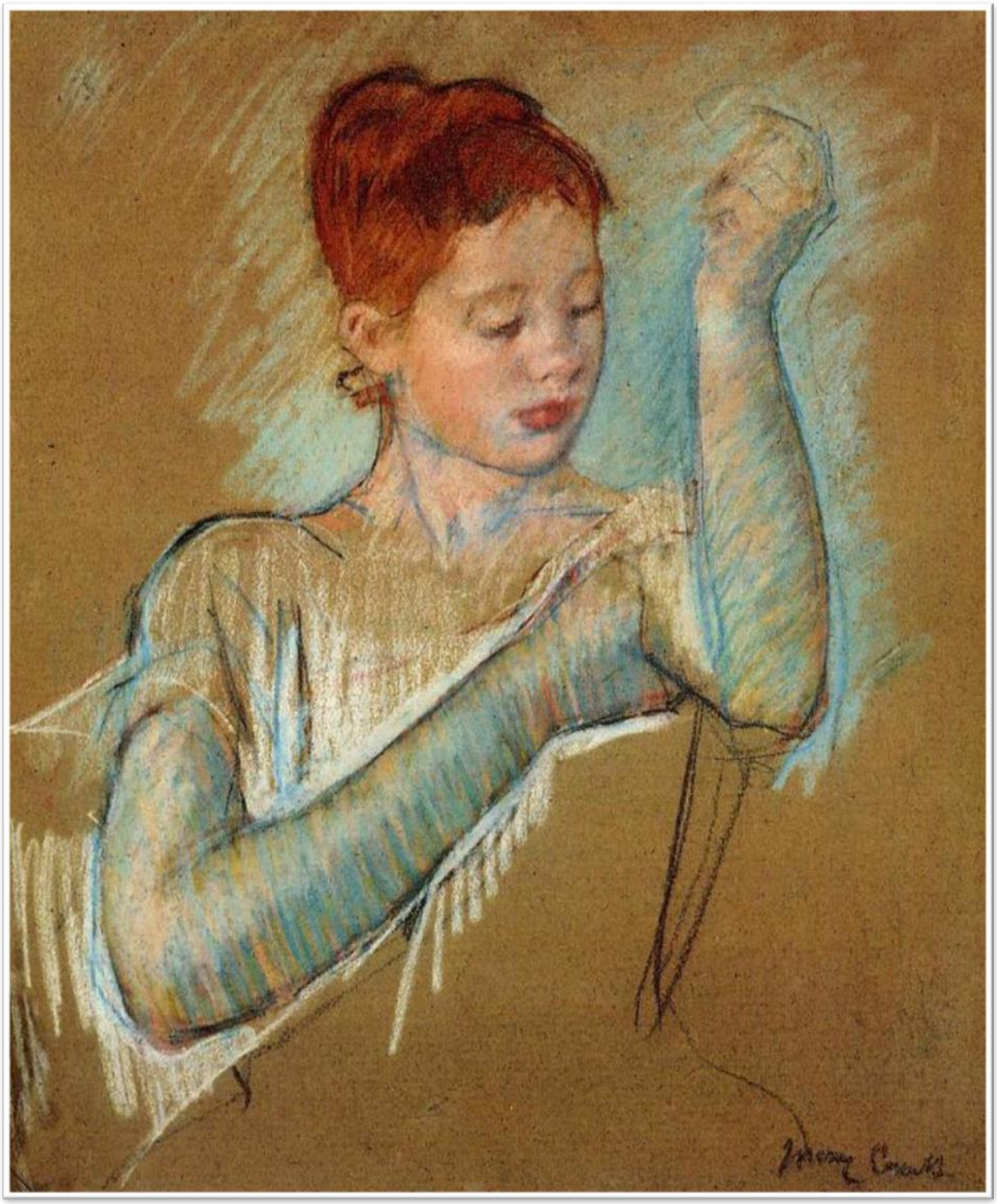
Date : entre 1512 et 1515

33,3 × 21,4 cm

Bibliothèque royale de Turin, Turin (Italie)

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%

Pablo Picasso (Autoportrait)
1901
Fusain et lavis sur papier
30.5 x 24 cm
Mrs Mellon Bruce Collection, Upperville, VA , (É-U)
https://www.nga.gov/collection/art-object-page.52308.html



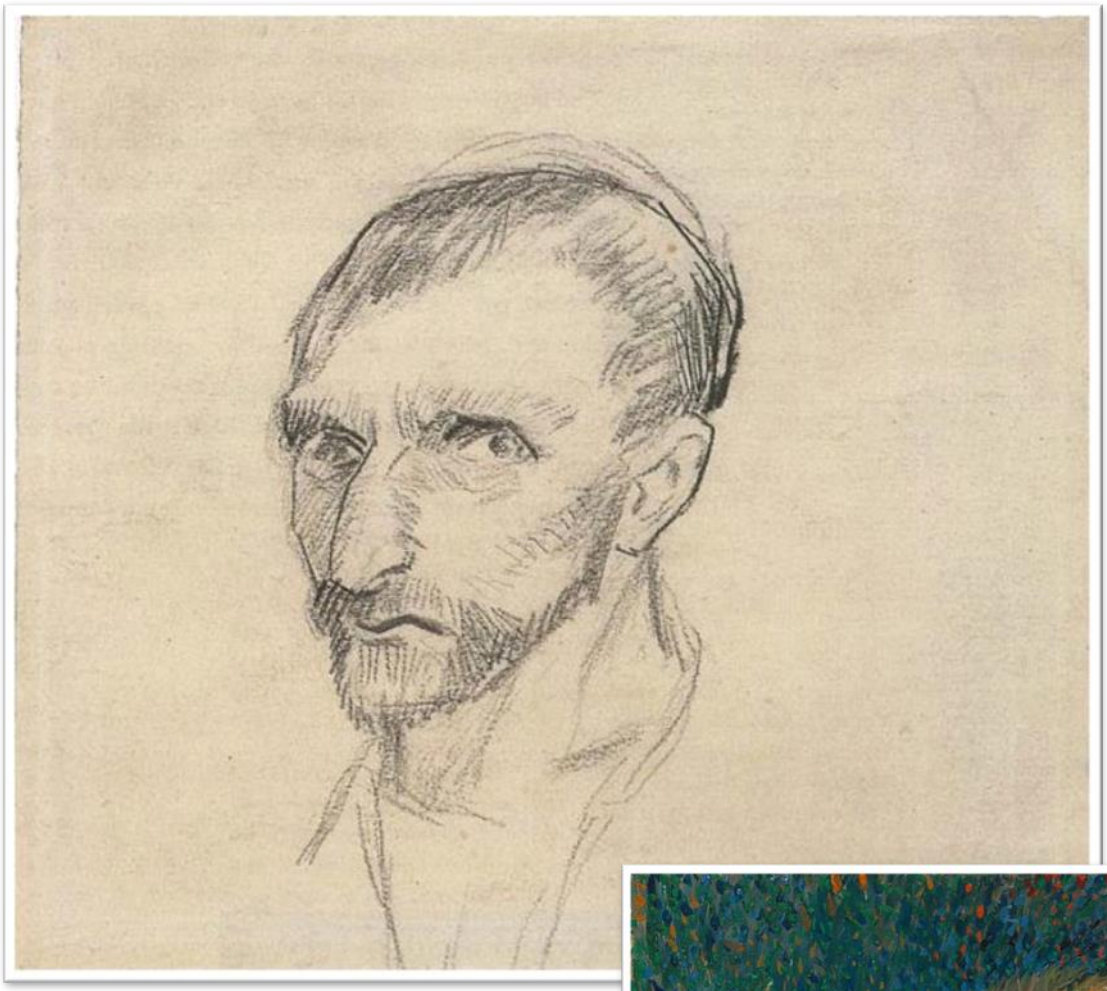
Les longs gants

Mary Cassat

Fusain et pastel

Date et lieu inconnus

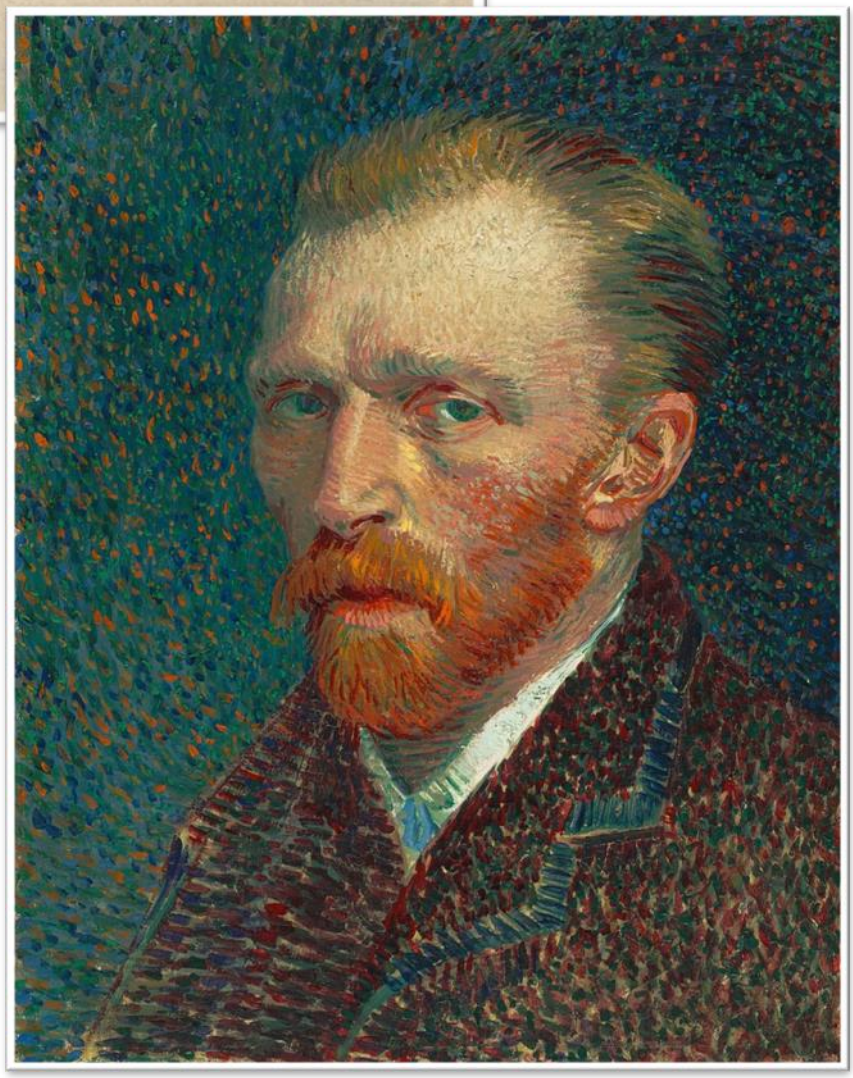
https://www.wikiart.org/en/mary-cassatt/the-long-gloves-1889



Vincent Van Gogh (Autoportrait)

1886

Van Gogh Museum, Amsterdam, (Pays-Bas)



Vincent Van Gogh (Autoportrait)

1887

41 × 32 cm

Huile sur toile

Art Institute of Chicago (É-U)

https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh

Fiche de l'enfant

Apprécier une œuvre d'art

Autoportrait au fusain

Nom : _____

Observe bien les deux œuvres projetées au tableau et réponds ensuite aux questions.

Voici la liste du langage plastique. Tu peux te servir des mots suivants dans ton appréciation si tu connais leur signification et si tu peux les identifier dans l'image.

Forme arrondie

Forme angulaire

Ligne courbe, droite

Ligne horizontale, verticale

Ligne oblique, brisée, circulaire

Ligne large, étroite

Ligne courte, longue

Couleur primaires : jaune primaire, magenta, cyan

Couleur secondaires : orangé, vert, violet

Couleur chaudes : jaune, orangé, magenta

Couleur froides : cyan, vert, violet

Valeur claire et foncée

Textures variées représentées par l'élève

Motifs variés exploités par l'élève

Volume : formes tridimensionnelles

Énumération, juxtaposition

Superposition

Répétition, alternance

Symétrie et asymétrie

Représentation de l'espace : perspective avec chevauchement

Représentation de l'espace : perspective avec diminution

1) Selon toi, y a-t-il un lien entre les deux œuvres que tu vois? Si oui, décris lequel ou lesquels :

_____

_____

_____

2) Décris ce que tu vois dans la première œuvre :

Fiche de l'enfant

Apprécier une œuvre d'art

3) Décris ce que tu vois dans la deuxième oeuvre :

Les deux prochaines questions portent uniquement sur l'œuvre en couleur.

4) Complète la réponse. En regardant cette œuvre je me sens... _____

Explique pourquoi tu te sens ainsi : _____

_____

5) Est-ce que tu aimes cette œuvre? Oui / Non

Explique pourquoi : _____

_____

_____

La compétence 2 : Apprécier

(Programme de formation de l'école québécoise)

Tableau résumé des attentes de fin de cycle et des critères d'évaluation		
Cycle et âge	*Attentes*	*Critères d'évaluation*
Premier cycle (6 et 7 ans)	• Nomme les éléments et le contenu de l'œuvre en se basant sur des intérêts d'ordre affectifs et en utilisant le vocabulaire disciplinaire.* • Décrit l'œuvre en se basant sur ce qu'il a pu repérer et sur ce qu'il a ressenti. • Relate les faits importants pour lui durant son appréciation.	• Établit des liens entre l'œuvre et ce qu'il a ressenti. • Présence d'une décision dans son appréciation. • Utilisation du vocabulaire disciplinaire.* • Présence, dans son propos, d'éléments relatifs à son expérience d'appréciation.
Deuxième cycle (8 et 9 ans)	• Appréciation guidée par des intérêts affectifs, personnels, sociaux et parfois socioculturels. • Décrit le contenu de l'œuvre en utilisant le vocabulaire disciplinaire* de manière pertinente. • Décrit son expérience d'appréciation et en dégage ce qu'il a appris.	• Établit des liens entre l'œuvre et des éléments socioculturels. • Établit des liens entre l'œuvre et ce qu'il a ressenti. • Motive sa décision dans son appréciation. • Utilisation pertinente du vocabulaire disciplinaire.* • Présence d'éléments pertinents dans la description de son expérience d'appréciation.
Troisième cycle (9 et 10 ans)	• Appréciation de l'élève guidée par des intérêts cognitifs, affectifs et sociaux. • Décrit l'œuvre en utilisant le vocabulaire disciplinaire* de manière pertinente. • Prend en considération les critères d'appréciation. • Décrit ce qu'il a appris et les moyens qu'il a utilisés.	• Établit des liens entre l'œuvre et des éléments socioculturels. • Établit des liens entre l'œuvre et ce qu'il a ressenti. • Motive sa décision dans son appréciation. • Utilisation pertinente du vocabulaire disciplinaire.* • Présence d'éléments pertinents dans la description de son expérience d'appréciation.

* Le vocabulaire disciplinaire équivaut à tous les termes présents dans la section des savoirs essentiels du domaine des arts plastiques inclus dans le programme de formation de l'école québécoise. Dans l'évaluation, il s'agit des termes que vous mettez de l'avant dans le projet d'arts plastiques ou dans l'appréciation.

Ressources pédagogiques

Grille d'évaluation - Autoportrait

Compétence 2 : Apprécier

	Remarquable	Très satisfaisant	Satisfaisant	Insatisfaisant	Très insatisfaisant
Maîtrise des connaissances ciblées par la progression des apprentissages • L'élève est capable de distinguer quelle oeuvre est une esquisse et quelle oeuvre est achevée. • L'élève comprend et explique que le dessin est réalisé au fusain et qu'il a servi de préparation et de pratique pour le chef-d'oeuvre. **(Questions 1-2)**	5	4	3	2	1
Pertinence de l'appréciation • L'élève décrit l'effet ressenti en observant l'oeuvre (émotions, sentiments, impressions). • L'élève interprète à sa façon ce qu'il voit dans l'oeuvre et le décris de manière pertinente. • L'élève établit un lien avec un aspect socioculturel. • L'élève intège des éléments du langage plastique dans son appréciation. Ces éléments sont pertinents et en lien avec les oeuvres proposées. **(Questions 3-4-5)**	5	4	3	2	1

Ressources pédagogiques

Grille d'évaluation - *Autoportrait*

Compétence 1 : Réaliser des créations plastiques personnelles et médiatiques

	Remarquable	Très satisfaisant	Satisfaisant	Insatisfaisant	Très Insatisfaisant
Efficacité de l'utilisation des connaissances liées aux gestes transformateurs : L'élève a réalisé son travail avec sérieux en utilisant adéquatement le fusain et l'estompe. Il s'est investi dans son dessin (tracer à la main levée).	5	4	3	2	1
Authenticité de la production : L'élève a réalisé son autoportrait à partir de son reflet dans le miroir (ou de son égoportrait) et ne s'est pas inspiré de clichés et de stéréotypes en dessin.	5	4	3	2	1

Ressources pédagogiques

Domaine général de formation	Environnement et consommation
Lien avec une autre matière scolaire	Sciences et techno
Savoirs essentiels reliés au domaine des arts plastiques	**Technique :** dessin
	Geste • Tracer à main levée (pastel, fusain)
	Outils et matériaux • Fusain • Pastel sec **Langage plastique** • Valeur claire et foncée

Document conçu par Coralie Roy, enseignante spécialiste en arts plastiques, CSDN