

L'ARBRE

Conseils pour la conception et la mise en œuvre d'une séquence d'enseignement en arts plastiques :

Une séquence d'enseignement en arts plastiques repose sur l'**articulation des trois piliers de l'éducation artistique et culturelle : les connaissances, les pratiques et les rencontres.**

Elle débute par une **mise en situation**, elle se nourrit d'**œuvres de référence** (analyse d'une œuvre et mise en réseau d'œuvres d'art, au début, au milieu ou à la fin d'une séquence) et se fonde sur la mise en œuvre de **pratiques d'expérimentation et de création** suivies d'une mise en commun.

Une **analyse d'œuvre** repose sur la **description**, fait appel à l'**émotion** et au ressenti des élèves et s'enrichit de l'apport d'éléments de **connaissances** indispensables (*contextualisation de l'œuvre sur les plan historique, politique, social et artistique*).

Elle est organisée en trois phases :

- une phase de **description** qui permet aux élèves de dire ce qu'ils voient et ainsi relever spontanément des éléments plastiques de l'œuvre et des procédés mis en œuvre par l'artiste
- une phase d'**analyse** de quelques éléments plastiques et/ou procédés que l'enseignant veut faire observer afin de les faire expérimenter puis réinvestir lors de pratiques
- une phase d'**interprétation** au cours de laquelle les élèves se questionnent sur les intentions de l'artiste et font des hypothèses sur ses choix de représentation.

Les élèves consignent les connaissances acquises, les pratiques expérimentées et les rencontres effectuées dans un **support** prévu à cet effet **pour en conserver une mémoire vive** (*cahier culturel*) et construire leur parcours d'éducation artistique et culturelle.

Le sujet de l'arbre motive depuis toujours la création artistique, qu'elle soit littéraire, plastique, musicale ou cinématographique. S'il est abordé avec une grande diversité à l'échelle des siècles et des domaines artistiques, les époques moderne et contemporaine, avec la multiplication des formes visuelles, voient foisonner les propos et les points de vue des artistes. Pourquoi l'arbre provoque-t-il un tel intérêt ?

L'arbre est symbole de la vie, il incarne l'évolution. Présent avant l'homme sur la planète, il lui ressemble : « *Comme celle de l'homme, sa vie obéit à des cycles d'activité et de repos : il se repose l'hiver [...], puis il se réveille au printemps, s'épanouit en été et produit des fruits comme l'homme donne naissance à des enfants. Il se protège du soleil et du froid, au moyen de son écorce, comme d'un vêtement. La sève circule en lui comme le sang de l'homme.* »¹

L'arbre, la forêt, les bois, sont liés au religieux et au sacré, aux croyances et aux peurs, aux traditions populaires, aux mythes et légendes, aux contes. La richesse et la profusion des œuvres littéraires et picturales en témoignent.

Aujourd'hui l'arbre est menacé. Il est au cœur des préoccupations de tous, citoyens « ordinaires », artistes et scientifiques. Un projet en arts plastiques en lien avec les sciences, la géographie et la littérature sur le sujet de l'arbre trouve tout son sens dans ce contexte d'actualité crucial pour tous.

1. MISE EN SITUATION :

- **Recueillir les représentations initiales des élèves (individuellement puis collectivement) :**
 - Qu'est-ce que le mot arbre évoque pour vous ?
 - À quels objets, activités, lieux, œuvres, images, expériences ... associez-vous le mot arbre ?

→ Prendre note des réponses
- **Faire émerger la multiplicité et la diversité des domaines (scientifique, géographique, artistique, technologique ...) que recouvre ce mot :**

→ Classer les réponses par thématiques

→ Réponses que les élèves pourraient apporter :

 - autour des milieux, des écosystèmes, des espaces/localisations, du paysage (*jardin, verger, parc, forêt ...*).
 - autour de la morphologie des arbres, des essences, du cycle de vie.
 - autour de la notion de ressource (*nourriture, matériau ...*).
 - autour des transformations du bois (*matériau de construction, d'ameublement, de chauffage, de fabrication d'objets ...*).

¹ Martine Francillon, Ar(t)bre & art contemporain, pour une écologie du regard, Ed. La manufacture de l'image, 2018. p.13. Extrait du dossier L'art contemporain et l'arbre, Voir et dire.

- autour des métiers.
- autour de la dimension artistique : sculpture, photographie, musique ...
- autour des événements climatiques et des menaces liées aux interventions de l'homme.

Articuler, à l'issue de la mise en situation, des séances ou des séquences décrochées en littérature et en sciences et technologie afin d'inscrire la séquence en arts plastiques dans une dimension pluridisciplinaire.

Séquences et/ou séances décrochées en :

FRANÇAIS / LITTÉRATURE :

Découvrir des albums de littérature de jeunesse sur le sujet de l'arbre

SCIENCES ET TECHNOLOGIE :

Le vivant, l'environnement :

Acquérir des connaissances scientifiques sur ce végétal

- Définir un arbre.
- Découvrir la multiplicité des essences (*dans la cour de l'école, dans l'environnement proche, ailleurs*), les différences de morphologie, les milieux de vie, les climats ...
- Connaître le cycle de vie d'un arbre : mettre en œuvre des observations (*changement saisonnier d'un arbre de la cour de l'école ...*), mettre en œuvre des expérimentations (*germination ...*)

Découvrir la forêt, les différentes catégories de forêts, les écosystèmes qui s'y rapportent

Etablir les relations entre arbre et biodiversité

La matière :

Découvrir les propriétés du bois en tant que matériau

Les objets :

Découvrir l'importance et la variété de l'utilisation du bois par l'homme, l'exploitation du bois à travers le temps et les territoires, l'intensification de cette exploitation et ses dangers.

(Voir ressources jointes)

2. RENCONTRE AVEC DES ŒUVRES :

Découvrir, analyser et comparer des œuvres à partir de différents critères : époque, domaine artistique, procédés, médiums, intentions.

	Titre de l'œuvre	Image Lien vers image	Lien vers notice d'œuvre
1	Deux troncs d'arbres avec feuillages et branche de lierre , dessin, 18 ^e siècle, François Desportes	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/d/9/2/2/82-000738.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/82-000738-2C6NU0HG6BKS.html
2	Le gros chêne , dessin (encre noire, aquarelle), 19 ^e siècle, Rosa Bonheur	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/f/1/e/9/00-022285.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/00-022285-2C6NU0V6TO8A.html
3	Etude de tronc d'arbre , huile sur carton, 19 ^e siècle, Alexandre Calame	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/4/a/5/f/01-004439.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/01-004439-2C6NU0GRCP3I.html
4	Arbres , dessin (fusain), 19 ^e siècle, Jean-Jacques Henner	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/7/1/0/6/08-544378.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/08-544378-2C6NU0TJ4BZT.html
5	Une avenue, forêt de l'Isle Adam , huile sur toile, 1849, Théodore Rousseau	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/0/5/e/7/08-524453.jpg	https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=CMS3&VF=SearchDetailPopupPage&VBID=2CMFCI8VV0F7N&PN=61&IID=2C6NU01M5LP
		🔗 Voir ressource œuvre commentée du musée d'Orsay https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/peinture/commentaire_id/une-avenue-foret-de-lisle-adam-399.html?x_commentaire_pi1%5BpidL%5D=509&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=841&cHash=81bb6094fc	
6	Arbres en fleurs , huile sur toile, 1896, Paul Signac	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/2/3/3/4/14-533120.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/14-533120-2C6NU0AL39WWM0.html

7	Dessin pour l'église Saint-Jacob , dessin (fusain), 1897-1898, Piet Mondrian	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/8/5/b/00-020546.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/00-020546-2C6NU0V5NXG2.html
8	Paysage , huile sur toile, 20 ^e siècle, Vincent Canadé	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/b/7/c/3/96-021252.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/96-021252-2C6NU0S9HD04.html
9	Arbre , peinture (sur écorce), 20 ^e siècle, Art Océanien	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/e/2/8/8/98-003854.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/98-003854-2C6NU0S28U71.html
10	Arbre coupé , huile sur bois, 20 ^e siècle, Martin Hubrecht	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/b/1/8/4/11-550841.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/11-550841-2C6NU0WL8YQG.html
11	Rosiers sous les arbres , huile sur toile, 1905, Gustav Klimt	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/c/5/5/3/10-533365.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/10-533365-2C6NU0YBWU4X.html
		<p>↳ Voir ressource œuvre commentée du musée d'Orsay : https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/peinture/commentaire_id/rosiers-sous-les-arbres-16345.html?tx_commentaire_pi1%5Bpidl.%5D=509&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=841&Hash=383b9f85c9</p> <p>↳ Voir ressource lumni https://www.lumni.fr/video/rosiers-sous-les-arbres-de-gustav-klimt</p>	
12	Neuf esquisses (L'arbre de vie) , dessin tempera sur carton, 1905-1911, Gustav Klimt	↳ Voir ressource commentée https://artsandculture.google.com/exhibit/gustav-klimt-au-palais-stoclet-mak-austrian-museum-of-applied-arts/FqIitDQVcrmvKg?hl=fr	
13	L'arbre de vie , mosaïque, 1905-1911, Gustav Klimt		
14	L'Arbre , huile sur toile, 1906, Frantisek Kupka	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/3/e/a/7/09-568335.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/09-568335-2C6NU0KWGBY1.html
15	Les arbres rouges , huile sur toile, 1906, Maurice de Vlaminck	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/c/b/6/c/45-000322-01.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/45-000322-01-2C6NU0V46688.html
16	Etude d'arbre , dessin, 1912, Suzanne Valadon	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/d/a/2/b/25-005281.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/25-005281-2C6NU0VLU8MV.html
17	Arbre A , huile sur toile, 1913, Piet Mondrian	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/6/b/5/0/13-537516.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/13-537516-2C6NU0DV6GS.html
18	Sous les arbres , huile sur toile, 1921, Fernand Léger	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/d/b/f/9/14-581798.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/14-581798-2C6NU0AWOLT14.html
19	La forêt pétrifiée , dessin (frottage), 1929, Max Ernst	https://www.centrepompidou.fr/es/ressources/oeuvre/5PthMeP	
20	Arbre dans un jardin , dessin (aquarelle sur carton), 1929, Paul Klee	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/7/8/1/f/42-000497-01.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/42-000497-01-2C6NU0E6DJUZ.html
21	Le gros arbre , peinture, 1931, André Derain	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/0/3/f/0/03-000403.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/03-000403-2C6NU04NA24J.html
22	Le vert-Galant , huile sur toile, 1943, Pablo Picasso	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/5/c/a/d/17-503953.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/17-503953-2C6NU0ATGPS9M.html
23	L'amandier en fleurs , huile sur toile, 1946, Pierre Bonnard	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/b/1/c/0/32-000297-02.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/32-000297-02-2C6NU0VYGFML.html
24	Arbre , dessin (encre), 1951, Henri Matisse	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/2/e/f/e/41-000360-02.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/41-000360-02-2C6NU00HTWUG.html
25	L'arbre , dessin (aquarelle), 1953, Raoul Dufy	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/7/1/3/4/17-511912.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/17-511912-2C6NU0ATVYXDL.html
26	L'arbre , dessin (aquarelle), 20 ^e siècle, Raoul Dufy	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/6/3/b/4/15-617396.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/15-617396-2C6NU0AM3THVN.html
27	Arbres , dessin (encre de chine), 1957, Victor Brauner	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/0/9/9/8/24-008727.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/24-008727-2C6NU0VX2Y3P.html
28	Cour avec arbre , photographies, 1960, Henry Clarke	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/2/3/0/e/20-547619.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/20-547619-2C6NU0AZZ9BYM.html
29	Sculpture sans titre , arbre, 1960, Yves Klein	https://www.mamac-nice.org/fr/collection/yves-klein/	

30	Plante blanche ou Petit arbre blanc , sculpture, 1964, Niki de Saint Phalle	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/f/d/e/2/12-577315.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/12-577315-2C6NU021G4SO.html
31	The tree , sculpture (acier peint), 1966, Alexandre Calder	Fondation Beyeler Bâle	
32	L'arbre , estampe, 1969, Niki de Saint-Phalle	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/d/2/4/1/14-540036.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/14-540036-2C6NU0AGYAW4N.html
33	Tree of Life , esquisse pour Jardin des tarots, sculpture, 20 ^e siècle, Niki de Saint-Phalle	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/0/4/c/1/14-532021.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/14-532021-2C6NU0AL2TJP9.html
34	Arbre allumé , estampe (lithographie), 1975, Pierre Alechinsky	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/e/4/0/d/13-600159.jpg	https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=CMS3&VF=SearchDetailPopupPage&VBID=2CMFCI8VJXMRC&PN=235&ID=2C6NU0LXKOU
35	California Wood Circle , sculpture (bois), 1976, Richard Long	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/3/2/6/9/12-599174.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/12-599174-2C6NU0RYUIEV.html
36	Arbre de 7 mètres , sculpture (bois), 1980, Giuseppe Penone	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/e/3/4/4/99-014965.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/99-014965-2C6NU0XZS2PG.html
37	Wrapped Trees , installation, 1997/1998, Christo et Jeanne Claude	https://www.ina.fr/video/ST00001232624	
38	Peau de feuilles , sculpture (bronze), 2000, Giuseppe Penone	https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/c/a/6/5/51-000145.jpg	https://www.photo.rmn.fr/archive/51-000145-2C6NU04NFB2C.html
39	Cabane dans les arbres , installation (Domaine de Chaumont-sur-Loire), 2011, Tadashi Kawamata	http://www.domaine-chaumont.fr/fr/tadashi-kawamata	

Les œuvres peuvent être fédérées autour de plusieurs thématiques :

- représentations d'un ou plusieurs arbres, de tout ou partie d'un arbre, du tronc, du feuillage, de l'écorce ...
- représentation de la forêt
- représentations réalistes
- représentations évoluant vers l'abstraction
- représentations modernes et contemporaines
- natures d'œuvres : dessin, peinture, sculpture, installation, performance, photographie, estampe
- ...

Phases de rencontre avec les œuvres proposées :

- Présenter les œuvres, faire émerger la thématique (*L'enseignant annonce la présentation d'un corpus d'œuvres, de natures, d'époques et d'artistes différents, il demande aux élèves d'observer les œuvres et d'identifier ce qui les relie.*)
- Proposer l'observation et l'analyse d'une œuvre ou la comparaison de deux œuvres (*deux dessins, deux sculptures, deux peintures d'époques différentes, deux œuvres du même artiste ...*)
- Conduire la rencontre en plusieurs phases (voir encadré en début de document) :
 - description (*laisser le temps nécessaire à cette phase de la rencontre*)
 - analyse par guidage de l'enseignant à partir de différents critères : époque, domaine artistique, procédés, médiums, intentions
 - interprétation

Ressources vidéo :

L'arbre dans l'art, ressource Lumni https://www.lumni.fr/article/l-arbre-dans-l-art
« Nous les Arbres ». La Fondation Cartier leur donne la parole « Nous les Arbres ». La Fondation Cartier leur donne la parole - Voir & Dire (voir-et-dire.net)
Quand l'arbre inspire et mobilise https://www.jardinsdefrance.org/larbre-inspire-mobilise-artistes/

L'arbre au sein de l'art

<https://histoiredelartai2.wordpress.com/2018/02/04/larbre-au-sein-de-lart/>

L'arbre qui ne meurt jamais, dossier pédagogique

http://culture.theatredessablons.com/files/expo1/ARBRE_DossierPedago.pdf

3. PRATIQUES ARTISTIQUES :

Trois thématiques corrélées aux apprentissages dans les domaines scientifiques et littéraires pourraient jalonner les propositions de pratiques artistiques et les relier entre elles tels des fils narratifs au sein d'un parcours de pratiques :

- La connaissance des arbres : de l'observation à la représentation
→ Pratique A1 → pratique B → pratique C
- L'esthétique des arbres : de la contemplation à l'imaginaire
→ Pratique A1 et/ou pratique C → pratique D → pratique E et/ou pratique A2
- Les arbres en péril : du constat documentaire au témoignage artistique
→ Pratique A1 et/ou pratique C et/ou pratique F → pratique H → pratique E2 et/ou pratique G

A- Dessiner

Pratique 1- Dessiner sur le motif

A1

Œuvres de référence :

- **Dessins**
 - **4, Arbres**, dessin (fusain), 19e siècle, Jean-Jacques Henner
 - **7, Dessin pour l'église Saint-Jacob**, dessin (fusain), 1897-1898, Piet Mondrian
 - **16, Etude d'arbre**, dessin, 1912, Suzanne Valadon
- **Points de vue**
 - **1, Deux troncs d'arbres avec feuillages et branche de lierre**, dessin, 18e siècle, François Desportes
 - **2, Le gros chêne**, dessin (encre noire, aquarelle), 19e siècle, Rosa Bonheur
 - **8, Paysage**, huile sur toile, 20e siècle, Vincent Canadé

Pratiques d'expérimentation préalables :

- Dessiner à partir d'une photographie (*dessiner à partir d'une photographie libère de la question du volume et de la profondeur*).
- Expérimenter les notions de plans et d'angles de prise de vue : proposer d'utiliser un viseur (avec les mains → chaque pouce sur l'index de la main opposée, un tube de carton, un papier enroulé ou un cadre cartonné) ou bien un appareil photo numérique afin d'aborder les notions de plongée, contre-plongée, vue frontale.
- Décrire, nommer avec précision ce qui le constitue : parties qui le constituent, forme/silhouette, couleurs, taille ... (*en lien et complément avec les sciences*).

Pratique de création :

Consigne :

Dessine un arbre en totalité ou partiellement.

Étapes de travail :

- Observer l'arbre :
 - o dans son ensemble, une partie de l'arbre (*le tronc, une grosse branche, les branches les plus élevées ...*)
 - o varier la position d'observation afin de regarder l'arbre sous des points de vue différents (*le point de vue est l'endroit d'où l'on regarde*) :

- varier les distances : loin, près, très près
- varier les angles de vue : face à l'arbre (*vue frontale*), en dessous de l'arbre (*contre-plongée*)
- Choisir un point de vue pour dessiner.
- Choisir le sujet du dessin (*arbre dans son ensemble, une partie de l'arbre*).

Mise en commun :

Les élèves présentent leur dessin, expliquent leurs choix, analysent leur pratique, la mettent en regard avec celle d'autrui, effectuent des rapprochements avec les œuvres et procédés d'artistes dont ils se sont inspirés en mobilisant les éléments du langage plastique.

Connaissances lexicales : point de vue, distance, plan (*plan rapproché, gros plan*), vue frontale, contre-plongée, détail ...

Pratique 2- Arbre imaginaire

A2

Œuvres de référence :

- **12, Neuf esquisses (L'arbre de vie)**, dessin tempera sur carton, 1905-1911, Gustav Klimt
- **13, L'arbre de vie**, mosaïque, 1905-1911, Gustav Klimt
- **18, Sous les arbres**, huile sur toile, 1921, Fernand Léger
- **32, L'arbre**, estampe, 1969, Niki de Saint-Phalle

Pratique d'expérimentation préalable :

- Reproduire des végétaux à partir de photographies et/ou de planches botaniques.

Pratique de création :

Consigne :

Représente un arbre imaginaire par combinaison et assemblage d'éléments dessinés.

Étapes de travail :

- Observer des photographies d'arbres variés et/ou des planches botaniques de fleurs et de plantes.
- **Isoler visuellement et prélever par le dessin** des éléments des différentes photographies et planches botaniques observées.
- **Redessiner les éléments prélevés en les transformant** (*simplifier, agrandir, réduire, amplifier...*).
- **Associer par le dessin** les éléments transformés **pour composer un arbre imaginaire**.
- **Ajouter des éléments** (*feuillage, fleurs...*).
- **Mettre en couleur**.

Matériel :

- crayon de papier
- crayons ou encres de couleur

Mise en commun :

Les élèves présentent leur production plastique, énoncent leurs intentions, analysent leur pratique, la mettent en regard avec celle d'autrui, effectuent des rapprochements avec les œuvres et procédés d'artistes dont ils se sont inspirés en mobilisant les éléments du langage plastique.

Connaissances lexicales: dessiner, reproduire, transformer, combiner, prélever, assembler, imaginer...

B- Peindre

Les couleurs d'un arbre, palettes et nuancier

B

Œuvres de référence :

- **1, Deux troncs d'arbres avec feuillages et branche de lierre**, dessin, 18e siècle, François Desportes
- **2, Le gros chêne**, dessin (encre noire, aquarelle), 19e siècle, Rosa Bonheur

- **3, *Etude de tronc d'arbre***, huile sur carton, 19e siècle, Alexandre Calame
- **8, *Paysage***, huile sur toile, 20e siècle, Vincent Canadé
- **10, *Arbre coupé***, huile sur bois, 20e siècle, Martin Hubrecht
- **21, *Le gros arbre***, peinture, 1931, André Derain

Pratique d'expérimentation préalable :

Faire des mélanges de couleurs de petites quantités de peinture ou d'encre.

Pratique de création

Consigne :

Crée la palette de couleurs d'un arbre et réalise un nuancier en peignant des bandelettes de papier épais ou de carton.

Étapes de travail :

- Découvrir un nuancier de peinture.
- Mélanger des couleurs (primaires + noir + blanc) pour obtenir la couleur de l'écorce.
- Mélanger des couleurs (primaires + noir + blanc) pour obtenir la couleur des feuilles.
- Peindre chaque bandelette avec une couleur.
- Relier les bandelettes entre elles pour fabriquer un nuancier.

Contrainte : Appliquer la peinture en essayant de ne pas faire apparaître la trace de l'outil sur le support (*amener les élèves à s'interroger sur le geste le plus adapté*).

Matériel :

- Gouache ou peinture acrylique,
- Pinceau ou brosse, palette, chiffon et gobelet d'eau,
- Bandelettes de papier suffisamment épais d'environ 4 x 20 cm et de préférence teinté (*type Krafft*) ou bandelettes de carton pour présenter et mettre en valeur les différents couleurs réalisées.

Mise en commun de la pratique :

Les élèves présentent, comparent et commentent leur nuancier.

Connaissances lexicales: nuancier, peinture, camaïeux, nuances, palette, aplat.

C- Photographeur

Un arbre en série

C

Œuvre de référence : **28, *Cour avec arbre***, photographies, 1960, Henry Clarke

Pratiques d'expérimentation préalables :

- Décrire, nommer avec précision ce qui le constitue : parties qui le constituent, forme/silhouette, couleurs, taille ... (en lien et complément avec les sciences).
- Expérimenter les notions de plan et d'angle de prise de vue : proposer d'utiliser un viseur (avec les mains → chaque pouce sur l'index de la main opposée, un tube de carton, un papier enroulé ou un cadre cartonné) ou bien un appareil photo numérique afin d'aborder les notions de, plongée, contre-plongée, vue frontale...).

Pratique de création :

Consigne :

Réalise et présente une série de photographies d'un arbre ou de plusieurs arbres de ton choix.

Étapes de travail :

- Observer un arbre de son choix, le regarder sous différents angles et à des distances différentes.

- Photographier tout ou partie de l'arbre (les branches, les bourgeons, l'écorce, les feuilles, les racines) en faisant des choix de plans (*plan général, plan moyen, plan rapproché, gros plan*) et d'angles de prises de vue (*contre-plongée, vue frontale*).
- Sélectionner les photographies autour d'un critère (des gros plans, des contre-plongées, le thème...).
- Imprimer les photographies sélectionnées (en noir et blanc, en couleurs, après les avoir retouchées/modifiées).
- Présenter la série : en ligne, en damier, dans un cadre, dans un album, en les annotant ou non, créer un cadre/des cadres, rehausser de couleurs

Matériel : Appareil photo numérique

Mise en commun de la pratique :

Les élèves présentent leurs photographies, expliquent leurs choix et leurs intentions, analysent leur pratique, la mettent en regard avec celle d'autrui, effectuent des rapprochements avec les œuvres et procédés d'artistes dont ils se sont inspirés en mobilisant les éléments du langage plastique.

Connaissances lexicales: photographie, ombre, lumière, échelle des plans (*plan général, plan moyen, plan rapproché, gros plan...*), angles de prises de vue (*contre-plongée, vue frontale*), composition, netteté.

D- Modeler

Drôle d'arbre, modelage

D

Œuvre de référence :

- **33, *Tree of Life***, esquisse pour Jardin des tarots, sculpture, 20e siècle, Niki de Saint-Phalle

Pratiques d'expérimentation préalables :

- Explorer le matériau, pâte à modeler ou terre, et les gestes techniques qui s'y rapportent (pétrir, malaxer, rouler, façonner, modeler, graver, faire des empreintes pour donner un effet d'écorce par exemple...).
- Façonner un objet par ajout ou retrait de matière.

Pratique de création :

Consigne :

Créer un arbre

Étapes de travail :

- Modeler la matière avec les doigts.
- Lisser la matière ou au contraire lui donner un aspect rugueux à l'aide de petits outils de récupération (bouchon de stylo, bâtonnet...).
- S'assurer de la stabilité de la réalisation.

Matériel :

- pâte à modeler blanche
- argile

Contrainte : La production réalisée doit se maintenir en équilibre.

Mise en commun :

Les élèves présentent leur production plastique, énoncent leurs intentions, analysent leur pratique, la mettent en regard avec celle d'autrui, effectuent des rapprochements avec les œuvres et procédés d'artistes dont ils se sont inspirés en mobilisant les éléments du langage plastique.

Connaissances lexicales : sculpture, volume, objet, matériau, équilibre, matière, trace, geste...

E- Assembler

Pratique 1- Arbre merveilleux, assemblage

E1

Œuvres de référence :

- **29, Sculpture sans titre, arbre**, 1960, Yves Klein
- **30, Plante blanche ou Petit arbre blanc**, sculpture, 1964, Niki de Saint Phalle
- **31, The tree**, sculpture (acier peint), 1966, Alexandre Calder
- **38, Peau de feuilles**, sculpture (bronze), 2000, Giuseppe Penone

Pratiques d'expérimentation préalables :

- explorer les matériaux.
- effectuer des essais d'assemblage d'objets et de matériaux :
 - o afin de sélectionner et choisir ceux qui seront le plus adaptés à l'intention de la réalisation finale
 - o afin d'expérimenter les procédés d'assemblage : coller, lier, enrouler, scotcher ...

Pratique de création :

Consigne :

Réalise un arbre (*en bas-relief ou en volume*) constitué de divers objets et matériaux assemblés.

Étapes de travail :

- Collecter des objets et des matériaux.
- Assembler ces éléments.

Matériel :

- petits objets de récupération.
- matériaux de récupération (végétaux, carton, petits éléments naturels ...).

Contrainte : La production réalisée doit se maintenir en équilibre.

Mise en commun :

Les élèves présentent leur production plastique, énoncent leurs intentions, analysent leur pratique, la mettent en regard avec celle d'autrui, effectuent des rapprochements avec les œuvres et procédés d'artistes dont ils se sont inspirés en mobilisant les éléments du langage plastique.

Connaissances lexicales : assemblage, bas-relief, volume, objet, matériau

Pratique 2- Dans ma cabane, perché Maquette de cabane dans un arbre

E2

Œuvre de référence : **38, Cabane dans les arbres**, installation (Domaine de Chaumont-sur-Loire), 2011, Tadashi Kawamata

Pratiques d'expérimentation préalables :

- expérimenter des matériaux
- expérimenter des procédés d'assemblage (lier, nouer ...)

Pratique de création :

Consigne :

Fabrique une maquette de cabane dans un arbre.

Étapes de travail :

- découvrir quelques planches de l'album *Graines de cabanes*.
- dessiner un projet de réalisation sur une photographie d'un arbre au choix, photocopiée en noir et blanc sur un format A3 (*dessiner plusieurs projets d'intégration et de réalisation*).
- fabriquer la cabane :

- sélectionner des matériaux adaptés au projet
- assembler

Matériel :

- matériaux de récupération (bâtonnets, brochettes en bois, feuillage, petites branches ...)
- carton, papier
- colle, ciseaux, ficelle, scotch

Mise en commun :

Les élèves présentent leur production plastique, énoncent leurs intentions, analysent leur pratique, la mettent en regard avec celle d'autrui, effectuent des rapprochements avec les œuvres et procédés d'artistes dont ils se sont inspirés en mobilisant les éléments du langage plastique.

Connaissances lexicales : maquette, combiner, assembler, intégration paysagère, architecture ...

Prolongement : découvrir la façon dont la thématique de la cabane est explorée par des architectes et paysagistes.

F- Frotter

Pratique 1- Collection de traces

F1

Œuvre de référence : 19, *La forêt pétrifiée*, dessin (frottage), 1929, Max Ernst

Pratiques d'expérimentation préalables :

- Expérimenter le matériel.
- Réaliser des frottages sur tous types de support.
- Réaliser des frottages sur des éléments naturels.

Pratique de création :

Consigne :

Crée une collection de « traces d'arbres » d'écorces, de feuilles, de branchages **par frottage et** présente ta collection (*voir pratique H collectionner*).

Matériel : pastels, fusains, crayons, différents types et formats de papier

Pratique 2- Forêt mystérieuse

F2

Pratique de création :

Consigne :

Réalise une composition sylvestre.

Matériel : pastels, fusains, crayons, différents types et formats de papier

Mise en commun de la pratique :

Les élèves présentent leur production plastique, énoncent leurs intentions, analysent leur pratique, la mettent en regard avec celle d'autrui, effectuent des rapprochements avec les œuvres et procédés d'artistes dont ils se sont inspirés en mobilisant les éléments du langage plastique.

Connaissances lexicales : frottage, support, texture.

G- Installer

Autour de mon arbre Installation in situ

G

Œuvre de référence :

- **35, California Wood Circle**, sculpture (bois), 1976, Richard Long
- **37, Wrapped Trees**, installation, 1997/1998, Christo et Jeanne Claude

Avant la pratique, rencontrer des œuvres et analyser des procédés d'artistes:

- découvrir des œuvres de Land Art (voir des œuvres de Nils Udo et Richard Long)
- identifier les procédés des artistes (ce que font les artistes : souligner, mettre en valeur, aligner, entourer, cacher, couvrir, détacher du contexte ...)

Pratique de création :

Consigne :

Réaliser une installation éphémère, composition non figurative, autour de l'arbre, sur l'arbre ou à partir de l'arbre : proposition 1 ou proposition 2

Proposition 1 : souligner la particularité d'un arbre

- repérer des cavités, des lignes naturelles (racines, lierre, croisées de branches...) des coulées de lumières, des zones d'ombres...
- les souligner, les accentuer, les mettre en valeur avec des éléments ou des matériaux prélevés (sans détériorer, ni arracher) sur le site : aligner, poser, recouvrir, entourer, enrouler, ..., les éléments

Proposition 2 : intervenir au sol

- en cercle, en spirale, en cercles concentriques, en ligne...
- selon des rythmes, des répétitions, des alternances de formes, de couleurs, de matières
- en faisant des choix de couleurs et en jouant sur les contrastes ou les dégradés
- en faisant des choix de forme, de qualité et de texture des matériaux et éléments prélevés
- en superposant, en accumulant un, deux, trois éléments différents l'un sur l'autre...

Etapas de travail

- Observer un lieu, choisir un arbre en ayant un regard attentif.
- Repérer sur et autour de l'arbre une particularité ou un espace propice à l'intervention.
- Intervenir.
- Dessiner et /ou photographier pour garder trace de la réalisation.

Matériel :

- petits éléments naturels et matériaux collectés
- appareil photo numérique

Mise en commun de la pratique :

Les élèves présentent leur production plastique, énoncent leurs intentions, analysent leur pratique, la mettent en regard avec celle d'autrui, effectuent des rapprochements avec les œuvres et procédés d'artistes dont ils se sont inspirés en mobilisant les éléments du langage plastique.

Connaissances lexicales : Land Art, installation, éphémère ...

H- Collectionner

Des collections, présentation et mise en scène d'éléments collectés

H

Œuvre de référence :

- **35, California Wood Circle**, sculpture (bois), 1976, Richard Long

Avant la pratique, rencontrer des œuvres et analyser des procédés d'artistes:

- découvrir des œuvres autour du sujet de la collection (voir des œuvres de Marcel Duchamp et Arman)

- identifier les procédés des artistes pour présenter et mettre en scène des objets (*rapprochement et association d'idées, juxtaposition, alignement, accumulation ...*)

Pratique de création

Consigne :

- Crée une collection avec des éléments récoltés issus de l'arbre
- Présente et mets en valeur ta collection

Étapes de travail :

- récolter au hasard ou avec une intention des éléments naturels
- trier les éléments, sélectionner ceux que l'on souhaite présenter
- choisir un support ou un espace de présentation : une boîte, un plateau, un espace (un rebord de fenêtre, une étagère), un bocal, un sachet transparent ...
- présenter les éléments :
 - placés au hasard, accumulés ...
 - organisés :
 - par forme, par couleur, par taille ...
 - en alignement ...
- utiliser des morceaux de papier ou de tissu, d'autres éléments naturels (des feuilles, des pétales ...) pour présenter les éléments comme des bijoux, des objets précieux ou rares.

Matériel :

- petits éléments naturels collectés
- boîte, tissu, papier,

Mise en commun de la pratique :

Les élèves présentent leur production plastique, énoncent leurs intentions, analysent leur pratique, la mettent en regard avec celle d'autrui, effectuent des rapprochements avec les œuvres et procédés d'artistes dont ils se sont inspirés en mobilisant les éléments du langage plastique.

Connaissances lexicales : collection, présentation, mise en valeur, mise en scène