SUR LES TRACES DE CLÉMENT BÉRINI

Panneaux décoratifs en relief – 6e année

Atelier préparé au regard du programme-cadre éducation artistique, le curriculum de l'Ontario de la 1re à la 8e année 2009 (révisé)

L'AFÉAO remercie le ministère de l'Éducation de son soutien financier pour l'élaboration de cette ressource. Celle-ci a été conçue par l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du Ministère.

Conception : *Colette Dromaguet, Lise Goulet, Denis Saumure*
Rédaction/Mise en page : *Colette Dromaguet* Validation : *Lise Goulet*

L'AFÉAO remercie Lise Goulet, qui permis l'accès aux œuvres de Clément Bérini, à des fins pédagogiques et aussi qui participa à la conception des unités *Sur les Traces de Clément Bérini développées pour les niveaux d'études de 3e, 6e et 8e année* et donc aida à dresser les cadres des unités rédigées pour se rapprocher de la démarche artistique de Clément Bérini et ainsi de permettre de faire un lien entre le travail de l'artiste et les élèves de la classe.

L'œuvre de la première page a été réalisée en préparation à un atelier communautaire donné à Timmins au centre culturel La Ronde.

Lise Goulet explique la démarche de son oncle Clément Bérini dans ses projets.

« Son intention était :

- de rallier la communauté au centre culturel La Ronde
- de rallier la communauté autour d'un projet commun qui touche aux activités et aux valeurs de la communauté francophone de Timmins
- de réaliser des panneaux décoratifs en groupe, ce qui permet de rencontrer les gens de la communauté francophone et d'échanger dans un contexte informel
- de créer un sens d'appartenance
- d'être fier ensemble des accomplissements réalisés »

Description

Les élèves abordent le concept de mural dans un travail inspiré de l'artiste franco-ontarien Clément Bérini. Les éléments clés de la couleur, des lignes et des formes sont abordés dans des petites compositions, modifiées pour répondre aux principes de répétition, de contraste, de variété, de centre d'intérêt, d'équilibre. La technique explorée est le collage et le papier mâché afin de construire une sculpture avec des reliefs créés.
Les élèves travaillent en dyades, puis se retrouvent dans une œuvre collective du groupe classe.
Durée :

Attentes

http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf

Création et présentation

B1. produire diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à l'étude et en suivant le processus de création artistique. B1.1, B1.2, B1.4

Analyse et objectivation

B2. communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres d'art en utilisant les termes justes et le processus d'analyse critique. B2.1

Fondements théoriques

B3. reconnaître la dimension sociale et culturelle des arts visuels ainsi que les fondements à l'étude dans diverses œuvres d'art d'hier et d'aujourd'hui, provenant d'ici et d'ailleurs. B3.1, B3.4

Fondements de 6e année travaillés dans l'activité

Éléments clés

Ligne	Forme	Couleur	Espace	Texture
Lignes fluides	Symétrie des formes	**Analogue : couleurs dont les teintes sont voisines sur le cercle chromatique**	Organisation visuelle avec centre d'intérêt	• qualité • luminosité

Principes esthétiques privilégiés

Harmonie	contraste	Équilibre

Thèmes

Passe-temps, danse, musique, théâtre, loisirs, jeux vidéo, commémoration d'événements qui ont changé l'Ontario français

Ressources

Ressources manuscrites

Annexe artiste : CLÉMENT BÉRINI

Fiches de travail

- **Fiche 1 — Choix du format**
- **Fiche 2 — Préparation du papier mâché et utilisation**
- **Fiche 3 — Préparation de la colle et des bandelettes d'ancrage des reliefs en carton**
- **Fiche 4 — Préparation et mise en place des reliefs**
- **Fiche 5 — Si je participais à la création d'un mural?**
- **Fiche 6 — Planification de l'activité**
- **Fiche 7 — Les principes de la composition**
- **Fiche 8 — Glossaire**

Diaporamas

CLÉMENT BÉRINI-Artiste 1 à 8
CLÉMENT BÉRINI- 6e Analyse, éléments et principes
CLÉMENT BÉRINI,-6e Processus de création
TECHNIQUE-bas-relief et papier mâché

Ressources électroniques

En ligne (liens vérifiés en mars 2012)

Artistes de mural

Nicole Belanger : artiste franco-ontarienne présente des murales et ses œuvres sur le site
http://www.studiobisonlou.com/pages/about_french.html

Karole Marois, peintures murales/art public sur le site
http://artengine.ca/karolemarois/murals-fr.php

voir aussi pour une approche en mosaïque
http://www.muralmosaic.com/Cochrane.html

Les artistes de la Préhistoire (à consulter pour la texture)
http://www.dinosoria.com/grotte_lascaux.htm

autres :
http://couleursdesophie.free.fr/vocabulaire.htm

© 2012 – Association francophone pour l'éducation artistique en Ontario -Dans le cadre du projet : *Artiste d'inspiration Clément Bérini*, panneaux décoratifs en reliefs 6e année.

Planification, préparation du matériel et des matériaux

Avant le projet

- **Un mois avant**
  - présenter le projet à la direction de l'école afin d'obtenir du support
  - prévoir inviter deux parents pour assister à la démo des techniques
  - rechercher du bois (contre-plaqué) qui pourrait être récupéré pour support ou
  - acheter une planche de contre-plaqué de 10' x 4' (304 cm x 121,6 cm)
  - faire couper le contre-plaqué le format de travail choisi; voir **Fiche 1 — Choix du format**
  - garder du carton gaufré de boîte d'appareils ménager
  - lancer aux parents une demande de chemises recyclées pour protection des élèves lors de l'exploration et la production du projet.
  - inviter des parents volontaires à venir aider lors du déroulement de l'activité.
- **Trois semaines avant,**
  - préparer le papier mâché; **Voir Fiche 2 — Préparation du papier mâché et utilisation**
- **À temps perdu**
  - préparer des bandelettes d'ancrage des reliefs en carton; **Voir Fiche 3 – Préparation de la colle et des bandelettes d'ancrage des reliefs en carton.**

Étape du choix du sujet

(Décision de l'enseignante ou de l'enseignant en fonction du groupe classe ou d'un travail conjoint avec une autre matière du curriculum, ou activité qui amène les élèves à donner leurs préférences)

- Voir les exercices proposés plus loin, en fonction de l'étendue et de la profondeur données au projet et du groupe d'élèves concernés.

Étape de l'exploration

- Voir les exercices proposés plus loin, en fonction de l'étendue et de la profondeur données au projet et du groupe d'élèves concernés.
- S'assurer de la présence de parents (2 à 3) pour aider à encadrer les élèves dans leurs expérimentations.
- Préparer, À la fin de l'étape d'exploration :
- Préparer la colle; **Fiche 3 — Préparation de la colle et des bandelettes d'ancrage des reliefs en carton**
- Préparer les reliefs; **Fiche 4 – Préparation et mise en place des reliefs**

Étape de production : aide de parents (2 à 3)

Étape d'évaluation et d'exposition du projet complété

Choix du sujet

Voir le processus de création à l'élémentaire

Mise en situation

Présenter la réalisation de Clément Bérini, celle qui sera le modèle à suivre pour la réalisation des élèves.

L'enseignante ou l'enseignant :

- Explique aux élèves, que Clément Bérini animait des projets communautaires par exemple celui de la « Galruche » ancienne école achetée par le centre communautaire La Ronde de Timmins. L'œuvre présentée, a été réalisée pour une démonstration par l'artiste pou un atelier communautaire. Selon

les commentaires de la nièce de Clément Bérini, Lise Goulet, l'intention de Clément Bérini dans ses projets était de :

«

- rallier la communauté au centre culturel La Ronde
- rallier la communauté autour d'un projet commun qui touche aux activités et aux valeurs de la communauté francophone de Timmins
- réaliser des panneaux décoratifs en groupe, ce qui permet de rencontrer les gens de la communauté francophone et d'échanger dans un contexte informel
- créer un sens d'appartenance
- être fiers ensemble des accomplissements réalisés.

»

- Invite les élèves à observer l'œuvre projetée et à deviner :
  - Le sujet du tableau?
  - Les matériaux qui le composent?
  - Les outils utilisés?
- Demande aux élèves d'identifier les éléments-clés observés :
  - Les types, directions et qualités des lignes
  - Les couleurs, les formes, les textures présentes.
- Questionne les élèves sur leur perception face à l'œuvre :
  - Comment est-ce que l'artiste appuie et retient ton attention?
  - Quels sentiments ressens-tu?
- Présente aux élèves un diaporama des œuvres de Clément Bérini, ainsi que des faits biographiques et artistiques, ANNEXE ARTISTE – Clément Bérini.

Exercice 1 — Qu'est-ce qu'un mural?

Description

Les élèves définissent le concept de mural lors de la présentation d'œuvres sélectionnées sur les sites Internet. (Voir ressources — Nicole Bélanger, Karole Marois). Ils et elles précisent leurs intérêts et discutent du moyen d'illustrer et de réaliser un mural.

Durée : 60 min

Matériel à prévoir :

- accès à internet
- tableau blanc
- **Fiche 5 — Si je participais à la création d'un mural?** Au nombre d'élèves
- **Fiche 6 — Planification de l'activité** au nombre d'élèves

- Objets ou photocopies d'objets de passe-temps
- Crayon à mine de plomb

Déroulement

L'enseignante ou l'enseignant :

Étape 1 – Pourquoi les artistes font-ils des murals?

Présente des peintures préhistoriques, un mural de Nicole Bélanger , un mural de Karole Marois et de Lewi's Lavoie et :

- fait remarquer des différences et des ressemblances entre les murals observés;
- questionne les élèves sur :
  - la taille et le lieu de création des murals;
  - le but qui incite les artistes à faire des murals;
  - leur expérience en lien avec des murals observés dans leur environnement ou leur participation à la création de murals;
- invite les élèves à énoncer des défis reliés à la réalisation de murals;
- *prépare de nouvelles questions en lien avec le groupe, le but de l'activité, le niveau d'études ou le thème. (différenciation)*

Étape 2 – Si je participais à la création d'un mural?

Présente aux élèves la **Fiche 5- Si je participais à la création d'un mural,** et :

- insiste sur le fait qu'il est important que chacun et chacune réfléchissent à ce qu'il ou elle souhaiterait faire;
- invite les élèves à remplir la fiche;
- relève les fiches des élèves afin de faire une synthèse de ce qui intéresse les élèves.

Étape 3 – Quel sujet aimerais-je réaliser?

*** Noter que l'exemple présenté dans les diaporamas s'appuie sur le thème des instruments de musique. Cependant, des objets représentant d'autres passe-temps peuvent être explorés en fonction des élèves, de leurs goûts, de leur culture et de leur niveau d'études par exemple.**

Détermine un thème qui intéresse la majorité des élèves du groupe, par exemple en 6e les instruments de musique; http://www.les-instruments-de-musique.fr/instrument.php?nom=violon, et :

- prévoit des objets symboliques des passe-temps (ou encore des photocopies d'objets), que l'élève pourra dessiner;
- place les élèves en dyades;
- demande à chaque dyade de discuter des moyens d'illustrer le thème choisi à partir d'objets symboliques du passe-temps;
- invite chaque élève à réaliser un dessin pour illustrer le thème : **Fiche 6 — Planification de l'activité;**
- place les dessins sur un support (tableau, carton Bristol par exemple) pour qu'ils soient visibles par

l'ensemble de la classe;

- questionne les élèves afin qu'elles et ils rattachent des anecdotes personnelles ou des histoires à leurs passe-temps.

Exploration

Voir le processus de création de l'élémentaire

Certains exercices de cette activité peuvent se faire sur tableau blanc interactif ou encore au laboratoire d'ordinateurs

Exercice 2 – Les principes de la composition

Description

Les élèves transforment par des ajouts ou des modifications, le dessin d'objet de leur passe-temps, pour illustrer la répétition, la variété, le contraste et la superposition, dans 4 petites compositions.

Durée : 30 minutes

Matériel

- accès aux œuvres par internet en classe ou au
- laboratoire d'ordinateurs
- **Fiche 7 – Les principes de la composition,** au nombre d'élèves
- crayon à mine
- gomme à effacer

Déroulement

L'enseignante ou l'enseignant :

- invite les élèves à reproduire dans des petits formats le dessin qu'elles et ils ont réalisé à partir des objets de leurs passe-temps et en suivant la **Fiche 7 – Les principes de la composition,** et parallèlement,
- Présente des œuvres qui appuient chacun des principes, par exemple :
  - la répétition dans Répétition du ballet sur scène de Degas (plusieurs danseuses)
  - le contraste dans Les gros chevaux bleus de Franz Marc (le bleu et le rouge)
  - la variété dans La salle à manger de Berthe Morisot (la dispersion de plusieurs objets autour d'une forme centrale)
  - le centre d'intérêt dans La terrasse du café, Place du Forum de Van Gogh (l'attirance de l'œil vers un point de fuite au fond de la terrasse)
  - la superposition dans Pommes et oranges de Cézanne

Exercice 3 – les couleurs analogues

Description

Les élèves identifient les couleurs analogues sur la roue chromatique et observent comment des artistes réussissent à obtenir la variété, des contrastes et un centre d'intérêt avec des couleurs analogues. Ils ou elles réalisent deux ébauches aux craies pastel sec, dans deux choix différents de couleurs analogues.

Durée : 50 min

Matériel

- accès aux œuvres par internet en classe ou
- laboratoire d'ordinateurs
- les dessins des élèves réalisés dans la **Fiche 7 – Les principes de la composition,**
- boites de craies pastel sec

Déroulement

L'enseignante ou l'enseignant :

Étape 1 – Les couleurs analogues

- présente l'illustration des couleurs analogues sur la roue chromatique;
- rappelle aux élèves l'organisation de la roue chromatique :

  - les couleurs primaires et les couleurs secondaires se suivent à intervalle régulier autour d'un cercle.
  - les couleurs analogues sont des couleurs adjacentes; elles se suivent. Les couleurs adjacentes sont par exemple :
    - Rouge – orange – jaune
    - Orange – jaune – vert
    - Jaune – vert – bleu
    - Vert – violet – bleu
    - Bleu – violet – rouge
    - Violet – rouge – orange

Étape 2 — Clément Bérini et les couleurs analogues

- analyse avec les élèves l'œuvre de Clément Bérini illustrée ci-dessous;
- prépare des questions prises dans le document processus d'analyse critique

Sans titre (Nature morte), vers 1986
35 x 45,3 cm, huile sur toile cartonnée

Par exemple :

Dresse une liste de toutes les couleurs que tu vois

Quel est le sujet? Quel est le titre?

Comment est-ce que l'artiste attire et retient ton attention?

Quel est le message de l'artiste?

Pourquoi l'artiste a-t-il créé cette œuvre? Divertir, choquer, se documenter.

Autres questions …….

Étape 3 – Esquisses mises en couleurs analogues

- présente au besoin des œuvres réalisées avec des couleurs analogues, par exemple La nuit étoilée de Van Gogh La nuit étoile de Van Gogh, ou à nouveau les peintures préhistoriques;
- invite l'élève à :
  - choisir deux de ses dessins illustrant les principes de la composition; fiche 4 – les principes de la composition.
- colorier deux de ses dessins aux craies pastel sec.

L'élève :

1) choisit des couleurs analogues sur la roue chromatique et colorie sa composition en intensifiant des contrastes;
2) choisit un nouveau groupe de couleurs analogues et colorie sa composition en intensifiant l'équilibre par la répartition des couleurs.

Exercice 4 – Préparation du modèle à transférer dans le mural

Description

Les élèves sont placés en dyades et mettent en commun leurs dessins pour n'arriver qu'à un seul modèle à transférer sur le panneau de bois.

Durée : 20 minutes

Matériel

- les dessins mis en couleur
- feuilles de papier blanc

Déroulement

L'enseignante ou l'enseignant :

- présente aux élèves l'organisation de la classe pour la suite du projet; regroupement en dyade, équipe qui va collaborer pour réaliser un panneau du mural;
- explique que le dessin est un consensus des dessins des deux élèves;
- rappelle la recherche de l'organisation de l'espace (répétition, contraste, centre d'intérêt et variété).

Exercice 5 - expérimentation des matériaux et des techniques

Description

Les élèves, en dyade, transfèrent leur dessin sur le support en bois, partie du mural. Ils et elles assistent à la démonstration de l'enseignante ou de l'enseignant pour chacune des étapes de l'expérimentation.

Durée : 80 min

Matériel

- Tableau blanc ou écran de projection et ordinateur pour les démonstrations
- Dessin final de chaque dyade
- support en bois
- crayon de couleur pour tracer sur le bois ou feutre
- **Fiche 2 – Préparation du papier mâché et utilisation**
- **Fiche 3 – Préparation de la colle et des bandelettes d'ancrage des reliefs en carton**
- **Fiche 4 – Préparation et mise en place des reliefs**
- blouses ou chemises de protection pour les élèves
- papier recyclé pour protéger la table
- chiffon pour essuyer les surplus de colle

Déroulement

L'enseignante ou l'enseignant :

Étape 1 – Transfert sur le panneau de bois

- Présente le moyen de reproduire sur le bois, l'ébauche réalisée sur le papier. En utilisant un crayon de couleur ou un feutre;

Étape 2 – Préparation des matériaux à utiliser dans la suite du projet

- **fait une présentation de la méthode de fabrication de la colle, Fiche 3 – Préparation de la colle et des bandelettes d'ancrage des reliefs en carton**
  - présente la colle
  - explique quand et comment elle sera utilisée par l'élève.
- **fait une présentation de la méthode de préparation du papier mâché et des bandelettes, Fiche 2 – Préparation du papier mâché et utilisation** et **Fiche 3 – Préparation de la colle et des bandelettes d'ancrage** des reliefs en carton
  - présente la fabrication du papier mâché et la présentation des bandelettes
  - explique et démontre quand et comment les élèves les utiliseront.

Étape 3 – Expérimentation de la technique

- **démontre la méthode permettant de créer des reliefs, Fiche 4 – préparation et mise en place des reliefs;**
  - conseille les élèves sur l'organisation et l'entretien de leur espace de travail;
  - invite les élèves à se mettre au travail sur leur panneau de bois;
  - assiste les élèves et les redirige au besoin avec l'aide des parents.

Étape 4 – Où en sommes-nous par rapport à l'œuvre modèle de Clément Bérini?

- invite les élèves à circuler dans la classe et à rétroagir à leur cheminement à la fin de l'expérimentation;
- questionne les élèves :
  - Quelles similitudes et quelles différences identifiez-vous au regard du modèle de clément Bérini?
  - Quels sont les points forts? Les élèves identifient une bonne idée, l'utilise pour faire avancer le projet et n'hésite pas à nommer l'élève qui permet au projet de grandir.
  - Quels sont les points qui devraient être améliorés?
  - Jusqu'à maintenant votre travail a-t-il de la variété? (répétition, contraste, centre d'intérêt)
  - Quelles sont les satisfactions techniques que vous avec découvertes dans l'expérimentation?
  - Quels sont les défis que vous pose la technique?
  - Imaginez-vous le produit fini et assemblé?
  - Autres questions en fonction du groupe classe et du niveau d'études (différenciation).

Production

Voir le processus de création de l'élémentaire

Description

Les élèves poursuivent leur panneau en dyade. Elles et ils observent et échangent avec les autres équipes de la classe, l'enseignante ou l'enseignant et les parents si tel est le cas, pour résoudre des problèmes d'espace, de texture en papier mâché ou de tout autre ordre. Les élèves participent avec l'enseignante ou l'enseignant à la mise en place des panneaux de chaque dyade à l'intérieur d'un tout. Elles et ils appliquent la couleur et les rehauts de finition.

Durée : selon le groupe

Matériel

- papier mâché en quantité
- bandelettes de maintient
- bandes pour les murs des reliefs
- colle
- ciseaux
- chemises ou blouses de protection
- chaudières d'eau et contenants pour se laver les mains
- chiffons
- séchoir à cheveux
- gants chirurgicaux (à récupérer en fin d'activité)
- masque (à récupérer en fin d'activité)
- feuille de contre-plaqué de même grandeur que celle qui a été découpée pour obtenir les panneaux
- vis pour fixer les panneaux sur la feuille de contre-plaqué
- peinture commerciale d'une couleur
- peinture métallique pour faire les rehauts
- peinture blanche pour faire des rehauts
- gros pinceaux industriels
- éponge pour rehauts

Déroulement

L'enseignante ou l'enseignant :

Étape 1 — Finition de chaque panneau

- écris au tableau la feuille de route rappelant les directives;
- lis à haute voix de déroulement et les directives de la feuille de route du tableau;
    - organisation de l'espace de travail
    - mise en place solide des reliefs
    - chevauchement des bandelettes pour renforcer la solidité
    - essuyage des excès de colle
    - séchage des reliefs avant d'appliquer la texture en papier mâché
    - application de papier mâché sur les côtés des reliefs
- gère la distribution des matériaux;
- encadre les élèves dans la mise en route de la période de travail et du rangement;
- assiste les groupes dans leur travail de peinture;
- démontre la manipulation du pinceau (tapoter afin de pénétrer la texture) pour peindre uniformément le panneau et les reliefs;
- présente les touches en rehauts de peinture métallique puis de blanc afin de donner la patine finale au travail.

Étape 2 – Organisation des panneaux dans le mural

- invite la direction de l'école à venir participer à l'organisation du mural;
- dispose les panneaux des élèves en un mural, accompagné des élèves et des parents;
- recommence plusieurs dispositions;
- photographie les différents essais;
- projette les photos prises pour faire un choix éclairé;
- invite les élèves à choisir la composition qui répond le mieux à la variété obtenue par des répétitions, des contrastes, un centre d'intérêt, un équilibre.

Étape 3 — Assemblage du mural

- assemble, avec de l'aide, les panneaux sur la feuille de contre-plaqué servant de support;
- effectue les retouches de peinture qui permettent d'uniformiser l'ensemble des panneaux réunis
- prépare avec les élèves, la fiche signalétique qui sera placée à côté du mural et qui comprendra :
    - le nom des élèves de la classe, de l'enseignante ou de l'enseignant et des parents ayant donné du support
    - le titre du mural

- la dimension
- l'année de réalisation et
- les matériaux qui le composent.

- organise une exposition, par exemple pendant la semaine de l'éducation, une soirée de parents ou lors d'un rassemblement dans la communauté;
- invite les journaux locaux au vernissage de l'exposition.

Rétroaction

Voir le processus d'analyse critique à l'élémentaire

Description

Les élèves rétroagissent à leur travail et présentent leurs émotions et la satisfaction qu'elles ou ils ont vécues tout au long de l'unité; par exemple, pensent-ils avoir répondu à ce niveau, à la l'intention de Clément Bérini lorsqu'il organisait des ateliers communautaires?

Durée : selon l'ampleur du projet

Déroulement

L'enseignante ou l'enseignant :

- consulte le processus d'analyse critique dont lien ci-dessus;
- prépare des questions d'analyse en fonction du groupe et du niveau d'études;
- questionne oralement en guidant les réponses :
  - sur les qualités esthétiques du mural,
  - sur leurs émotions et leurs sentiments,
  - sur les points forts et ceux qui pourraient être approfondis,
  - sur leur point de vue, par exemple :

Exemples de questions

- Pensez-vous avoir regroupé différents intérêts ou manières de créer dans votre mural collectif?
- Le fait de travailler avec des parents et de préparer ensemble une exposition dans l'école a-t-il permis de vouloir réaliser le plus beau mural?
- Pensez-vous que votre mural sera regardé comme une œuvre francophone dans l'école et pourquoi?
- Réaliser ce grand travail collectif vous a-t-il permis de mieux connaître d'autres élèves du groupe classe, d'échanger vos idées avec les parents qui vont ont aidés et de communiquer en travaillant?
- Ressentez-vous un sens d'appartenance à votre groupe classe et à votre école?
- Êtes-vous fières et fiers de ce que vous avez accompli ensemble?
- Inviterez-vous votre famille à voir votre œuvre collective?
- L'artiste Clément Bérini a-t-il été un bon guide d'inspiration?