

LE COLLAGE

SUR LES PAS DE CLAIRE SÉGUIN, ARTISTE FRANCO-ONTARIENNE
EN PASSANT PAR LES ARTISTES EUROPÉENS DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU 20^E SIÈCLE

UNITÉ D'APPRENTISSAGE À ADAPTER AUX NIVEAUX D'ÉTUDES DE LA 7^E À LA 12^E ANNÉE

*** L'enseignant bâtit sa leçon en choisissant des ressources parmi celles proposées, qui correspondent au niveau d'études des élèves.

Description

Les étapes du processus de création permettent aux élèves de découvrir la production d'une artiste franco-ontarienne du collage de papiers déchirés : Claire Séguin. Ils observeront aussi le travail de Nicole Bélanger, artiste multidisciplinaire qui intègre le collage dans ses réalisations : du collage de papier au collage d'objets, tout en utilisant la photographie imprimée pour donner une nouvelle dimension au collage. Les élèves explorent aussi des collages cubistes, futuristes, constructivistes et surréalistes. Ils consultent des sources d'inspiration, expérimentent le collage de papiers puis le collage de médias mixtes et recherchent de nouvelles idées au regard de leurs expérimentations. Les choix des élèves les guident vers la réalisation et la présentation d'une œuvre en collage.

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.

Ce document est en processus d'élaboration. Vous êtes invités à faire part d'ajouts qui enrichiraient le document, d'expériences pertinentes à partager ou de coquilles linguistiques à retoucher, info@artsendirect.com

Conception/rédaction/mise en page : Colette Dromaguet
Validation : Lise Goulet

En préparation de l'unité d'apprentissage, l'enseignante ou l'enseignant prépare les contenus d'apprentissage dans les 3 domaines.

CRÉATION ET PRÉSENTATION :

ANALYSE ET OBJECTIVATION

FONDEMENTS THÉORIQUES

Il ou elle sélectionne les attentes dans le programme-cadre concernés :

- **7e et 8e année** *Le curriculum de l'Ontario, 1re à 8e année, Éducation artistique, 2009 (révisé)*
<http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts.html>
- **9e et 10e année** *Le curriculum de l'Ontario, 9e et 10e année, Éducation artistique, 2010 (révisé),*
<http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/arts.html>
- **11e et 12e années** *Le curriculum de l'Ontario, 11e et 12e année, Éducation artistique, 2010 (révisé),*
<http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/arts.html>

EXEMPLE D'ACTIVITÉS D'UNE ANNÉE D'ÉTUDES À L'AUTRE

*** En 7e et 8e année chaque exercice d'expérimentation devient un exercice de collage

9 ^e AVI1O	10 ^e AVI2O	11 ^e AVI3O	11 ^e AVI3M	12 ^e AVI4E	12 ^e AVI4M
CONTINUUM HISTORIQUE : EXEMPLES					
MANUSCRITS papier de chine 2000 ans, Colle végétale ou animale (amidon, peau) livre perse cartouche égyptienne enluminure	VERTUS SYMBOLIQUES Intégration d'objets symboliques Tableaux religieux	PREMIÈRES NATIONS, MÉTIS, INUITS, Objets, symboles, motifs Voir fuseaux horaires de Nicole Bélanger	CUBISME, FUTURISME Décomposition de l'espace et accélération du mouvement dans la composition	MOUVEMENTS DU 20 ^E SIÈCLE Associations de couleurs et textures Mise en page, unité et variété	SURRÉALISME Points de vue sur la société actuelle par le choix des objets et l'esthétique
TECHNIQUES DE COLLAGE : EXEMPLES					
Collage de papiers trouvés : magazines, emballages précieux	Collage de médias mixtes, de papiers variés + petits objets,	Collage de papiers peints par l'élève et de coupures de magazines	Collages de papiers de toutes origines	Collage de papiers peints par l'élève et de coupures de magazines	Collage de style photomontage
TITRES/SUJETS/THÈMES : EXEMPLES					
Séries Mots dans l'espace Botanique expliquée Le Chat de Claire Séguin Plan rapproché	Souvenirs d'enfance La dame de Rose-Aimée Bélanger L'arbre Vaisselle sur la table	Phénomènes naturels Spiritualité Réfèrent culturel	Surface rugueuse Bandes déchirées Négatif/positif Le chien de Picasso La ville en folie	Jardins de Gertrude Jekyll Vue d'avion Mosaïque du parc Güell, par Antonio Gaudi	Animal branché Hybridation Autoportrait

DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT

ANNEXE ARTISTE CLAIRE SÉGUIN
ANNEXE CUBISME ET COLLAGE
ANNEXE FUTURISME ET COLLAGE
ANNEXE CONSTRUCTIVISME ET COLLAGE
ANNEXE SURREALISME ET COLLAGE
TECHNIQUES ET MATÉRIAUX DU COLLAGE
FICHE ÉLÈVE - FEUILLE DE ROUTE COLLAGE
FICHE 1 – Collage à la manière des surréalistes
FICHE 2 – Expérimentation/sources d'inspiration
FICHE SIGNALÉTIQUE
DIAPORAMA ARTISTE CLAIRE SÉGUIN
DIAPORAMA ARTISTE NICOLE BÉLANGER
PROCESSUS DE CRÉATION LE COLLAGE

RESSOURCES EN LIGNE

MODÈLES DE COLLAGES À CONSULTER POUR L'ÉTAPE D'EXPLORATION

- <https://www.pinterest.com/cdromaguet/collage-de-papiers/>
- <https://www.pinterest.com/cdromaguet/collagem%C3%A9dia-mixtes/>
-
- Notions théoriques sur le cubisme
- <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cubisme/Cubisme.htm>
- Notions théoriques sur le mouvement du futurisme dans un contexte historique, géographique et esthétique
- <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Futurisme/ENS-futurisme.htm>
- Exposition intitulée *Le monochrome*, où paraissent plusieurs œuvres du constructivisme.
- <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-monochrome/ENS-monochrome.html>
- Notions théoriques sur le surréalisme
- <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-surrealisme/ENS-surrealisme.htm#Collage>
- Notions théoriques sur le dadaïsme
- <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ens-dada/ens-dada.htm>

COLLÈGE JEAN-CAMPIN

- Section dédiée à l'art du collage, ressources pour l'étude des arts
- <https://sites.google.com/site/espaceartcollege/l-art-du-collage>

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

- Renseignements sur le cubisme, liens vers les œuvres de la collection permanente du musée
- http://www.beaux-arts.ca/fr/recherche?ga_search=cubisme&ga_category=Entire-Site
- Renseignements biographiques sur Alexander Rodchenko et notes sur sa technique photographique.
- <http://www.gallery.ca/fr/voir/collections/artist.php?iartistid=4701>

MUSÉE PICASSO PARIS

- <http://www.museepicassoparis.fr>

WIKIPEDIA - CUBISME

- <http://fr.wikipedia.org/wiki/Cubisme>
- Article sur une exposition présentée à Paris intitulée *Le Futurisme à Paris*
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Futurisme_%C3%A0_Paris
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Constructivisme_russe

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS

- Informations sur le futurisme
- <http://www.universalis.fr/encyclopedie/futurisme/>
- Renseignements sur le constructivisme, l'avant-garde et l'art russe
- <http://www.universalis.fr/encyclopedie/constructivisme/>

LE CURIEX DES ARTS

- Site dédié à l'actualité artistique et culturelle; article portant sur une exposition sur le futurisme italien qui a eu lieu au Musée Guggenheim de New York
- <http://www.lecurieuxdesarts.fr/2014/03/le-futurisme-italien-italian-futurism-1909-1944-reconstructing-the-universe-guggenheim-museum-new-york.html>

SITE DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL

- Exposition intitulée *COLLAGES : Gestes et fragments*
- <http://www.macm.org/expositions/collages/>

MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE, VILLE DE PARIS

- Exposition *Collage de Jacques Prévert – Photos détournées*
- <http://www.mep-fr.org/evenement/collage-de-jacques-prevert>

SITE FRANCE TV ÉDUCATION

- <http://education.francetv.fr/dossier/le-surrealisme-o31420-une-esthetique-du-collage-3666>

SITE DE L'HÔTEL DE VILLE DE PARIS

- <http://www.hotels-paris-rive-gauche.com/blog/2008/09/24/exposition-jacques-prevert-paris-belle-hotel-ville/>

EXPLORATION/PERCEPTION

75 à 120 min

Ressources et matériel

ANNEXE ARTISTE CLAIRE SÉGUIN
ANNEXE CUBISME ET COLLAGE
ANNEXE FUTURISME ET COLLAGE
ANNEXE CONSTRUCTIVISME ET COLLAGE
ANNEXE SURREALISME ET COLLAGE
TECHNIQUES ET MATÉRIAUX DU COLLAGE
FICHE ÉLÈVE - FEUILLE DE ROUTE COLLAGE

DIAPORAMA ARTISTE CLAIRE SÉGUIN
DIAPORAMA ARTISTE NICOLE BÉLANGER
PROCESSUS DE CRÉATION LE COLLAGE

<https://www.pinterest.com/cdromaguet/collage-de-papiers/>

<https://www.pinterest.com/cdromaguet/collagem%C3%A9dia-mixtes/>

L'enseignante ou l'enseignant :

S'approprié les ressources à présenter parmi les ressources disponibles en fonction du niveau d'études des élèves.

Organise une mise en situation pour présenter le déroulement de l'unité d'apprentissage :

Survol du thème/sujet pour le groupe-classe ou éventuellement choisi par l'élève (p.ex., idée, émotion à exprimer, défi technique à relever.

- Présente un historique du collage.
- Présente le matériel qui sera utilisé et l'organisation de la classe.

Guide les élèves dans une collecte de données, par exemple :

- Invite les élèves à visionner en groupe classe ou en équipe de deux des collages sélectionnés sur un compte Pinterest dont adresse en ressource et à se bâtir une collection d'idées sous forme de petits croquis.
- Organise une mise en commun pour discuter des collages choisis par les élèves et les invite à formuler les raisons de leurs choix. (collages de papiers découpés, collages de papier déchirés, collages d'objets collages et médias mixtes, etc...)
- Invite les élèves sénior à préparer une sélection de 20 œuvres en collage en consultant les sites Web suggérées en ressource dans ce document.

Conduit une analyse et des prises de décision en fonction de la rédaction de la proposition de création.

PROPOSITION DE CRÉATION

15 à 30 min

L'intention pour la démarche artistique de l'élève se fait sous forme

- d'énoncé et/ou
- d'ébauche et d'esquisse
- de diagramme ou de réseau conceptuel
- de croquis annoté
- de bref paragraphe

FICHE ÉLÈVE FEUILLE DE ROUTE COLLAGE

L'enseignante ou l'enseignant :

Anime la rédaction ou l'illustration de la proposition de création en fonction du niveau d'études et de la dynamique de son groupe.

SUJET OU THÈME COMMUN AU GROUPE- CLASSE

- Guide les élèves à formuler leur proposition de création dans une phrase ou sous forme d'un croquis annoté en tenant compte selon le but visé par l'enseignant, des :
 - éléments et les principes favorisés
 - techniques choisies
 - sources d'inspirations (époque ou style ou artiste)

CHOIX PERSONNEL DE L'ÉLÈVE

- Invite l'élève à commenter l'intention visée dans son travail de création quant aux points suivants :
 - Son sujet
 - Les éléments et les principes favorisés
 - Les techniques choisies
 - Les sources d'inspirations (époque ou style ou artiste)

Dans ce cas l'élève propose aussi un échéancier pour son travail

Conduit une analyse et des prises de décision en fonction du sujet et du temps alloué pour l'expérimentation/la manipulation

EXPÉRIMENTATION/MANIPULATION

120 à 180 min

Exercice 1 - Créer en manipulant des objets de manière aléatoire

Ressources et matériel

Petits objets, objets déchirés dans du papier
Cahier de croquis ou support pour disposer les objets

L'enseignante ou L'enseignant :

Organise la classe et invite les élèves à réaliser l'exercice proposé.

- Au hasard, disposer une première couche d'objets sur le support.
- Regarder l'effet obtenu en cherchant des liens (p. ex., entre les formes; effet provoqué par la position d'un objet par rapport à un autre; formes d'objets évoqués par les papiers déchirés).

Attire l'attention des élèves sur les résultats obtenus :

- Comment as-tu disposé les éléments et les principes de la composition; ordre organisé, effet pour ton œil, chaos ou harmonie?
- Pourquoi as-tu placé les objets de cette manière? Quelle était ton intention?

Invite les élèves à photographier les dispositions créées (pour documenter leur dossier de documentation) en modifiant le résultat et p.ex. :

- juxtaposant des objets pour rehausser l'effet;
- les déplaçant pour en améliorer l'efficacité;
- superposant des objets qui se font opposition pour créer un contraste).

Exercice 2 - Créer avec spontanéité, recours au hasard

Ressources et matériel

Journal, sac
Ciseaux, colle
Cahier de croquis

Tristan Tzara intitulé suivait cette démarche pour faire un poème dadaïste Voici ci-dessous un extrait d'un poème qu'il a écrit et la méthode expliquée pour réaliser un collage linguistique.

« Prenez un journal.

- Prenez des ciseaux.
- Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème.
- Découpez l'article.
- Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac.
- Agitez doucement.
- Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre.
- Copiez consciencieusement dans l'ordre où elles ont quitté le sac.
(...) »

L'enseignante ou L'enseignant :

Guide les élèves à suivre la démarche de Tzara pour réaliser une œuvre visuelle en collage, c'est-à-dire :

- Prendre une revue.
- Choisir une page contenant une image intéressante de par son sujet ou le choix de couleurs.
- Découper avec soin les éléments constituant l'image et mettez-les dans un sac.
- Agiter doucement.
- Sortir ensuite chaque fragment d'image l'un après l'autre.
- Coller les fragments d'image sur le support dans l'ordre où ils ont quitté le sac.

Invite les élèves à photographier les dispositions créées pour documenter leur dossier de documentation.

Exercice 3 - De la déconstruction vers la reconstruction (ou de l'ordre... au chaos... à un nouvel ordre)

L'enseignante ou l'enseignant :

Guide les élèves et les invite à :

- Détacher de magazines un nombre de pages (4-5) ou les images présentent un attrait particulier (p. ex., couleurs, textures).
- Utiliser des techniques variées pour déconstruire les images (p. ex., découper avec des ciseaux; déchiqueter avec les doigts; hacher à la tranche).
- Tracer un croquis sur un support (p. ex., carton entoilé) pour représenter un sujet différent des images originales récoltées des magazines.
- Appliquer les principes de juxtaposition et de superposition pour reconstruire une nouvelle image en collant les fragments d'images sur le support.
- Déconstruire certaines zones en utilisant des techniques de soustraction : déchirer, gratter, pour en retirer des couches d'images.
- Appliquer des rehauts à non certaines sections en utilisant de la gouache, des pastels, etc.

Invite les élèves à photographier les dispositions créées pour documenter leur dossier de documentation.

Exercice 4 - Collage à la manière des surréalistes

Ressources et matériel

ANNEXE SURREALISME ET COLLAGE

FICHE 1 – Collage à la manière des surréalistes

Cahier de croquis

Ciseaux

colle

L'enseignante ou l'enseignant :

- Distribue la FICHE 1 – Collage à la manière des surréalistes
- Approfondie avec les élèves les caractéristiques du collage surréaliste en visionnant des œuvres
- Conseille les élèves si besoin.

Exercice 5 - Expérimentation /sources d'inspiration

Ressources et matériel

ANNEXE ARTISTE CLAIRE SÉGUIN

ANNEXE CUBISME ET COLLAGE

ANNEXE FUTURISME ET COLLAGE

ANNEXE CONSTRUCTIVISME ET COLLAGE

TECHNIQUES ET MATÉRIAUX DU COLLAGE

FICHE ÉLÈVE - FEUILLE DE ROUTE COLLAGE

FICHE 2– Expérimentation /source d'inspiration

DIAPORAMA ARTISTE CLAIRE SÉGUIN

DIAPORAMA ARTISTE NICOLE BÉLANGER

PROCESSUS DE CRÉATION LE COLLAGE

<https://www.pinterest.com/cdromaguet/collage-de-papiers/>

<https://www.pinterest.com/cdromaguet/collagem%C3%A9dia-mixtes/>

Cahier de croquis, ciseaux, colle

L'enseignante ou l'enseignant :

- Distribue la FICHE 2– Expérimentation /source d'inspiration
- Identifie les sources d'inspiration souhaitée en fonction de l'année d'études et de la dynamique du groupe.
- Approfondit avec les élèves les caractéristiques des sources d'inspiration possibles et guide les élèves au besoin

ÉLABORATION/PRODUCTION/RÉALISATION

de 60 à 120 min

Ressources et matériel

Supports (papier, carton, toile, etc.)
Papier variés (journal, emballage, tapisserie, etc.) papiers préparés avec de la peinture, magazines, petits objets, tissus, fil, ficelle,
Colle, ciseaux, cutter
Boîtes recyclées ou sacs en plastique pour stocker les papiers découpés entre deux périodes de travail

FICHE ÉLÈVE - FEUILLE DE ROUTE COLLAGE
FICHE SIGNALÉTIQUE

L'enseignante ou l'enseignant :

Rappelle que le travail de production intègre les apprentissages et les connaissances des étapes antérieures dans une œuvre cohérente et personnelle ou dans une interprétation juste et émotive de l'œuvre étudiée

- Explique :
 - qu'il est encore temps de compléter ou de modifier la proposition de création;
 - de porter attention au détail et à la finition;
 - de compléter cette étape en remplissant la fiche signalétique et la démarche artistique.

ÉVALUATION/ RÉTROACTION

30 min

Ressources et matériel

FICHE ÉLÈVE - FEUILLE DE ROUTE COLLAGE

L'enseignante ou l'enseignant :

- invite les élèves :
 - à commenter leurs choix esthétiques,
 - à verbaliser les défis
 - à trouver des solutions pour faire l'ajustement de leur travail ou pour réinvestir leurs apprentissages dans une œuvre future