

Exposition

Le carnet comme outil de création et d'expérimentations

Exposition de carnets réalisés par les étudiantes et étudiants en arts visuels du module BP13-23 AD-AVI à la HEP Vaud

hep/

Volée automne 2023

Table des matières

Introduction	page 3
Couleur	page 4
Temps/Mouvement	page 15
Culture	page 23
Espace/Volume	page 30
Graphisme	page 41
Expression personnelle	page 49
Processus créatif	page 58
Narration	page 63
Crédits	page 71

Le carnet comme outil de création et d'expérimentations

Alexandra Kaourova et Stoja Vukovic

La présente exposition reflète une réflexion menée par les formateurs et formatrices du module des savoirs disciplinaires BP13-23 AD-AVI en arts visuels à la HEP Vaud. Elle présente les images issues des carnets des étudiantes et étudiants du semestre d'automne 2023.

Carnets d'expérimentations en arts visuels

À travers les images des carnets, le public découvre les situations d'apprentissages et d'exploration en lien avec les arts visuels et ses composantes. Les traces visuelles illustrent un processus d'apprentissage réalisé par les futures enseignantes et enseignants des élèves du cycle 1 et 2 (1-8P Harmos).

Le carnet est un laboratoire d'expérimentations, un espace de liberté intérieure dans lequel l'individu découvre son rapport au monde et à l'image. Il lui permet de développer une posture critique, analytique et d'émerveillement face à l'image, tout en en conservant une trace. Cet outil sert également à la création de séquences pédagogiques pour les futures enseignantes et enseignants, en agissant comme un moyen et une source d'inspiration pour la création didactique.

Le rôle des ressources culturelles

L'exposition met aussi en lumière le rôle des ressources culturelles. Celles-ci constituent un levier dans l'apprentissage lié à l'image, son analyse, et son utilisation comme matière première en didactique et en création de séquences.

Les concepts clés liés aux arts visuels

Les concepts clés liés aux arts visuels sont développés à travers les textes rédigés par les enseignantes et enseignants du module, lesquels sont référencés dans une bibliographie.

Un QR code, affiché sur chaque panneau, permet d'accéder à l'intégralité des textes ainsi qu'à l'ensemble des images sélectionnées autour des six concepts choisis : Graphisme, Couleur, Temps et Mouvement, Espace et Volume, Culture, Narration et Processus créatif.

Couleur

Yannick Jean-Paul Nanette

L'expérimentation active constitue le cœur de ces ateliers : elle permet aux futures enseignantes et enseignants de vivre des processus artistiques sensibles et réflexifs. Il s'agit autant de faire que de comprendre, d'observer que de ressentir. Cet atelier disciplinaire propose une immersion dans l'univers de la couleur en arts visuels, tant sur le plan théorique que pratique.

Les participantes et participants sont invités à explorer plusieurs dimensions fondamentales théoriques et pratiques :

- Les théories de la couleur (cercle chromatique, familles de couleurs, valeurs, contrastes, harmonies),
- Les outils pédagogiques et artistiques à disposition dans les classes pour enseigner ou manipuler la couleur,
- Les formes matérielles sous lesquelles la couleur est représentée et perçue à l'école (boîtes de couleurs, tubes de couleurs, pastilles, crayons, feutres, nuanciers, etc.),
- Les techniques associées à l'expérimentation de la couleur (gouache, acrylique, aquarelle, mouillé sur mouillé, camaïeu, gras sur maigre, etc.),
- Des approches alternatives, ludiques et durables pour découvrir la couleur autrement (teintures, jus de légumes, etc.),
- Les propriétés physiques et perceptives des couleurs (chaud/froid, clair/foncé, saturé/désaturé),
- Les récits culturels et symboliques associés aux couleurs selon différentes sociétés et époques,
- La découverte de quelques artistes majeurs dont le travail met la couleur au centre de la démarche plastique.

À travers ce parcours, les participantes et participants développent leur regard critique, leur vocabulaire visuel, ainsi qu'une boîte à outils pédagogiques pour intégrer la couleur de manière signifiante et créative dans leurs futures pratiques d'enseignement.

Couleur

Le cercle chromatique:

Représentation ordonnée des couleurs, utilisée en peinture, en design industriel, en mode, en arts graphiques. Les couleurs se succèdent dans l'ordre de celles d'un arc-en-ciel. (source: internet)

Rôle: cercle de couleurs qui divise les teintes en couleurs primaires (dans le triangle au centre), secondaires, tertiaires. C'est un outil qui sert à trouver des couleurs harmonieuses. Soit des couleurs qui se marient bien. (Piractpinkmy.fr)

- Les couleurs ont des symboles, des sens.

Couleurs primaires: cyan (bleu), jaune, magenta (rouge). Appelées primaires, car ce sont les seules couleurs ne pouvant pas s'obtenir à partir d'autres couleurs.

Couleurs secondaires: jaune + rouge → orange
jaune + bleu → vert
bleu + rouge → violet
se situent à mi-chemin des couleurs primaires et correspondent à un mélange à parts égales de deux couleurs primaires.

Peintures:

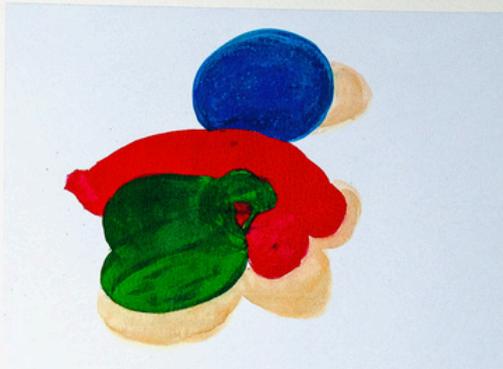
Acrylique: → composée d'eau et de résine (substance plastique). Lorsque nous utilisons de l'acrylique, le mélange de deux couches de peinture de couleurs différentes n'est pas possible. Les couleurs ne se mélangent pas.

Gouache: se mélange bien à l'eau, "facile à nettoyer sur les vêtements".

Couleurs tertiaires: viennent remplir les espaces restants du cercle et sont constituées d'un mélange à parts égales de la couleur primaire et de la couleur secondaire adjacente.

Pratique de 5 activités en cours

* 1. Atelier nature morte (30 minutes).
Consigne: Reproduisez les couleurs inverses de ces fruits et légumes (si jaune, peindre en violet, ...). Faites un croquis pour placer la nature morte dans la feuille et le reste au pinceau.

matériaux: gouache, crayon, pinceau, brosse à dent, eau.

* 2. Couleur expérience technique (20 minutes).
Consigne: Déclinez trois couleurs du foncé au clair avec au minimum 5 étapes.

① base rouge → ajout de jaune pour éclaircir

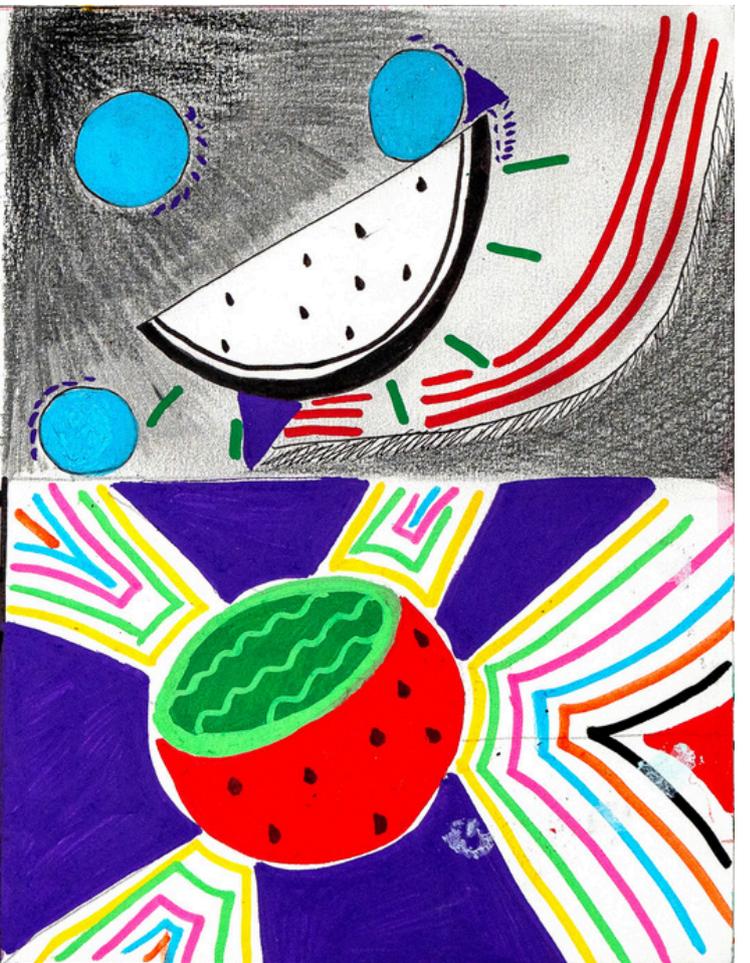
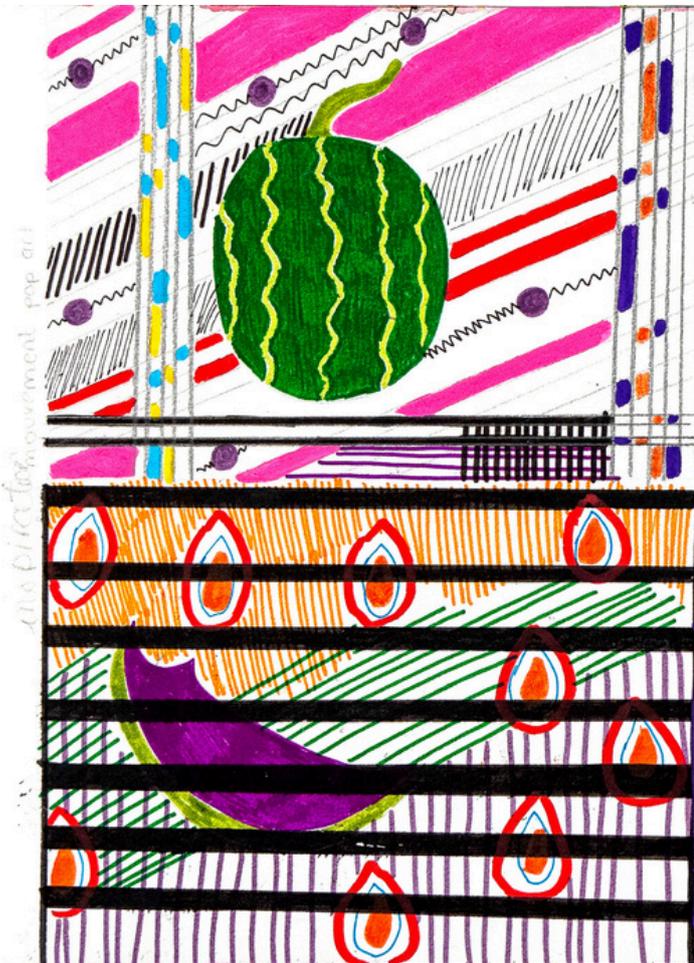
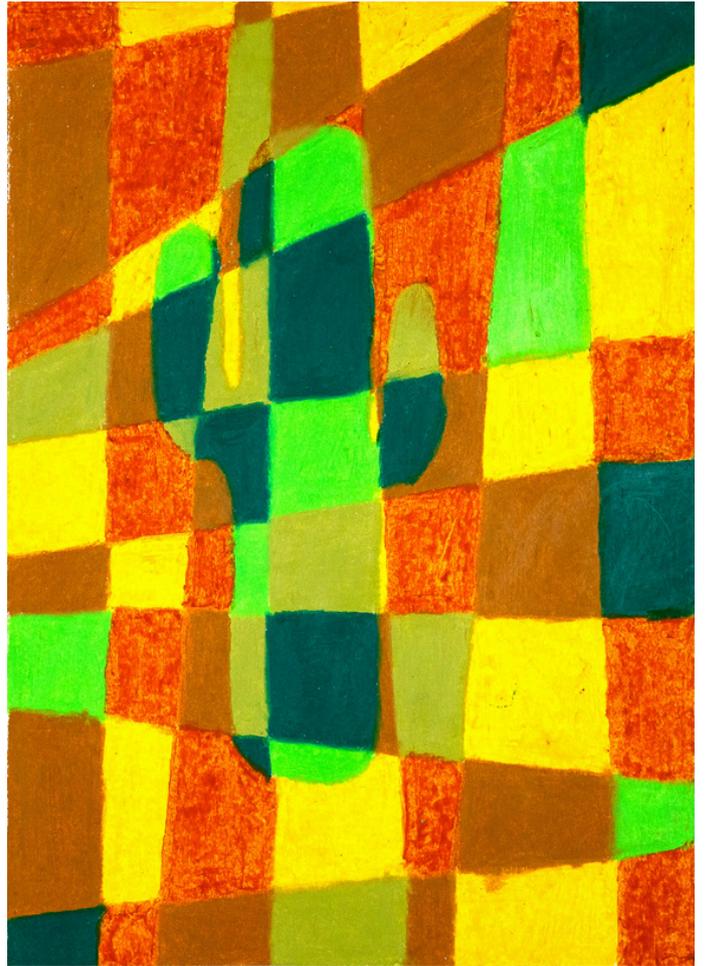
② base vert → jaune + bleu → ajout de jaune pour éclaircir.

③ base cyan → ajout d'eau pour éclaircir

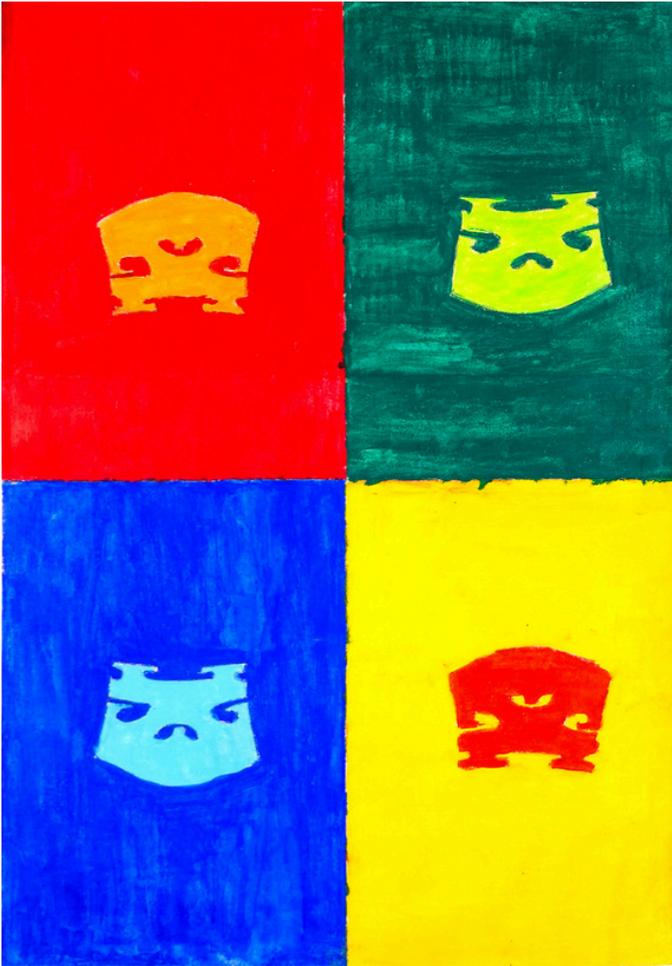
↳ L'ajout d'eau peut suffire pour éclaircir pas besoin de mélange de couleur mais aussi possible.

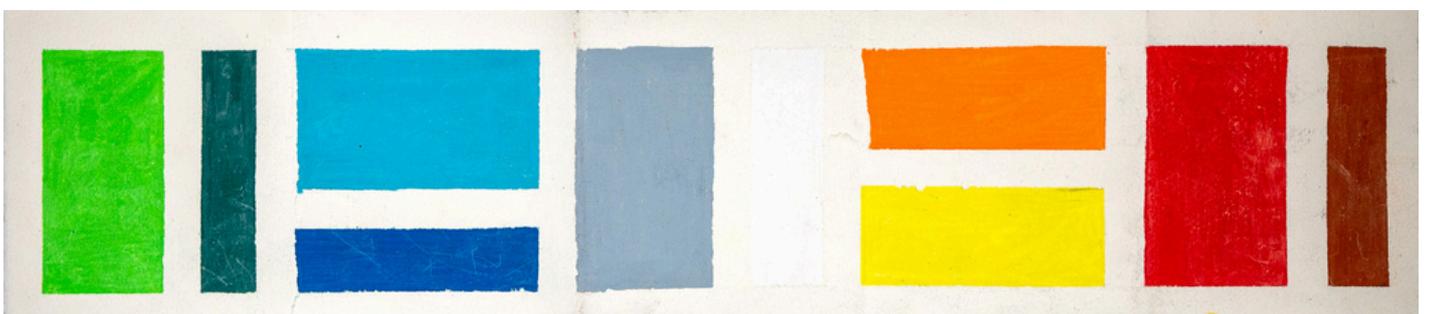
Couleur

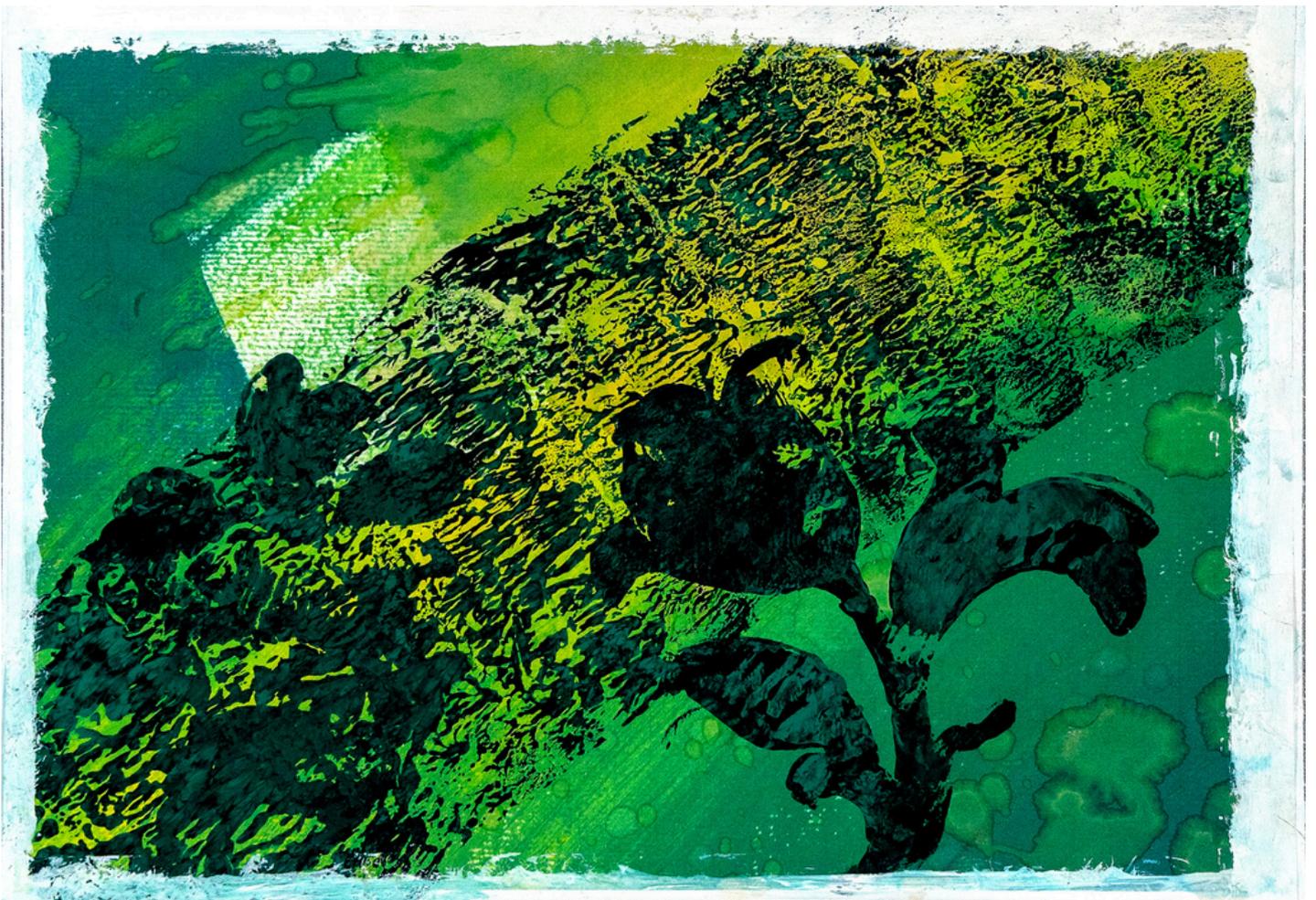
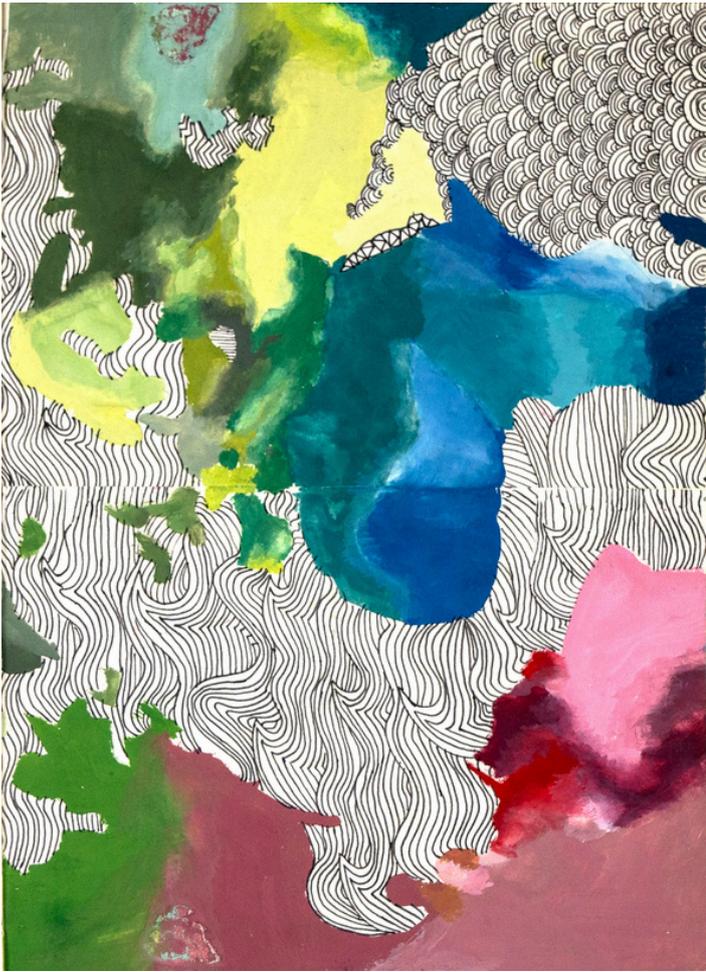
Couleur

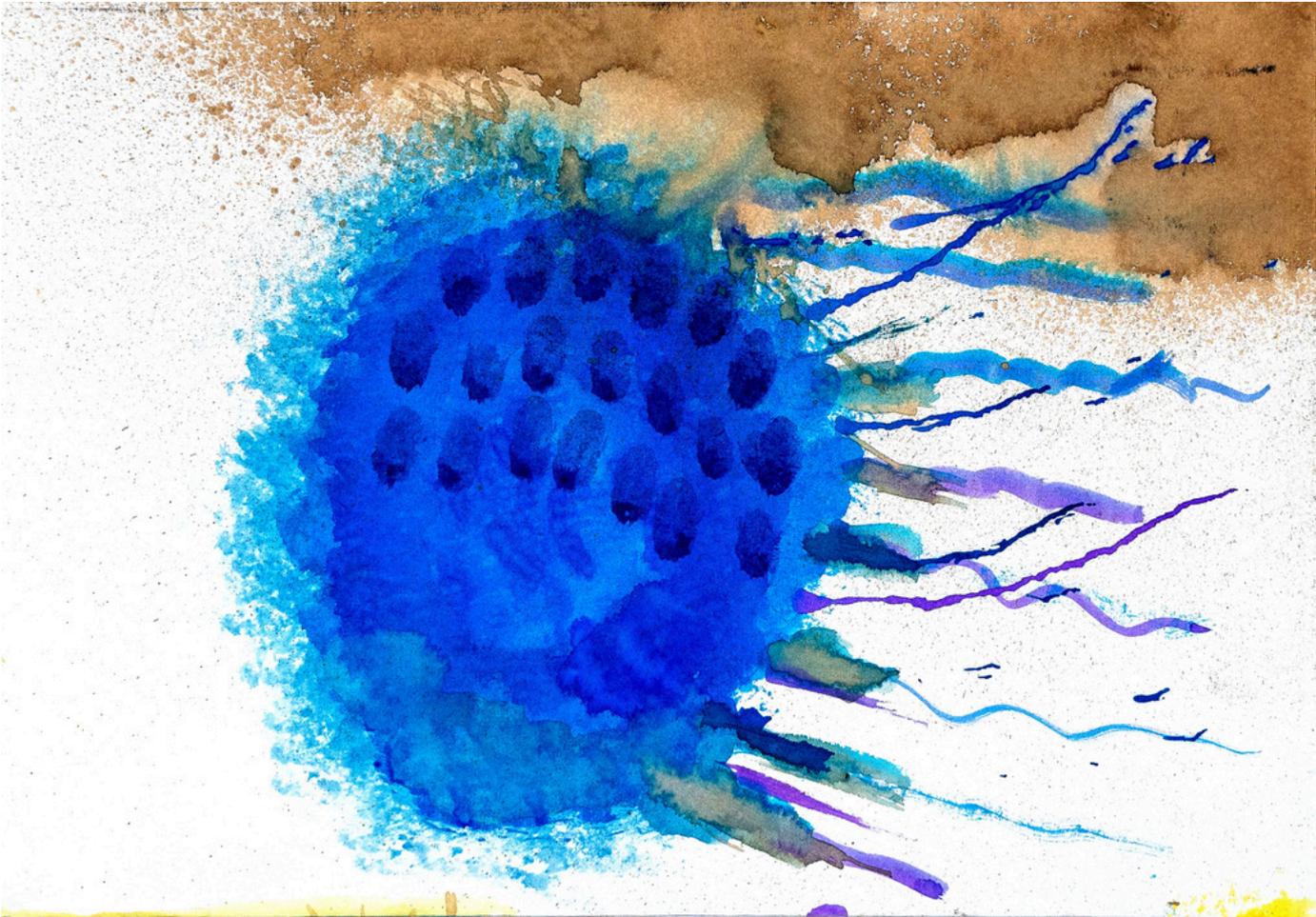
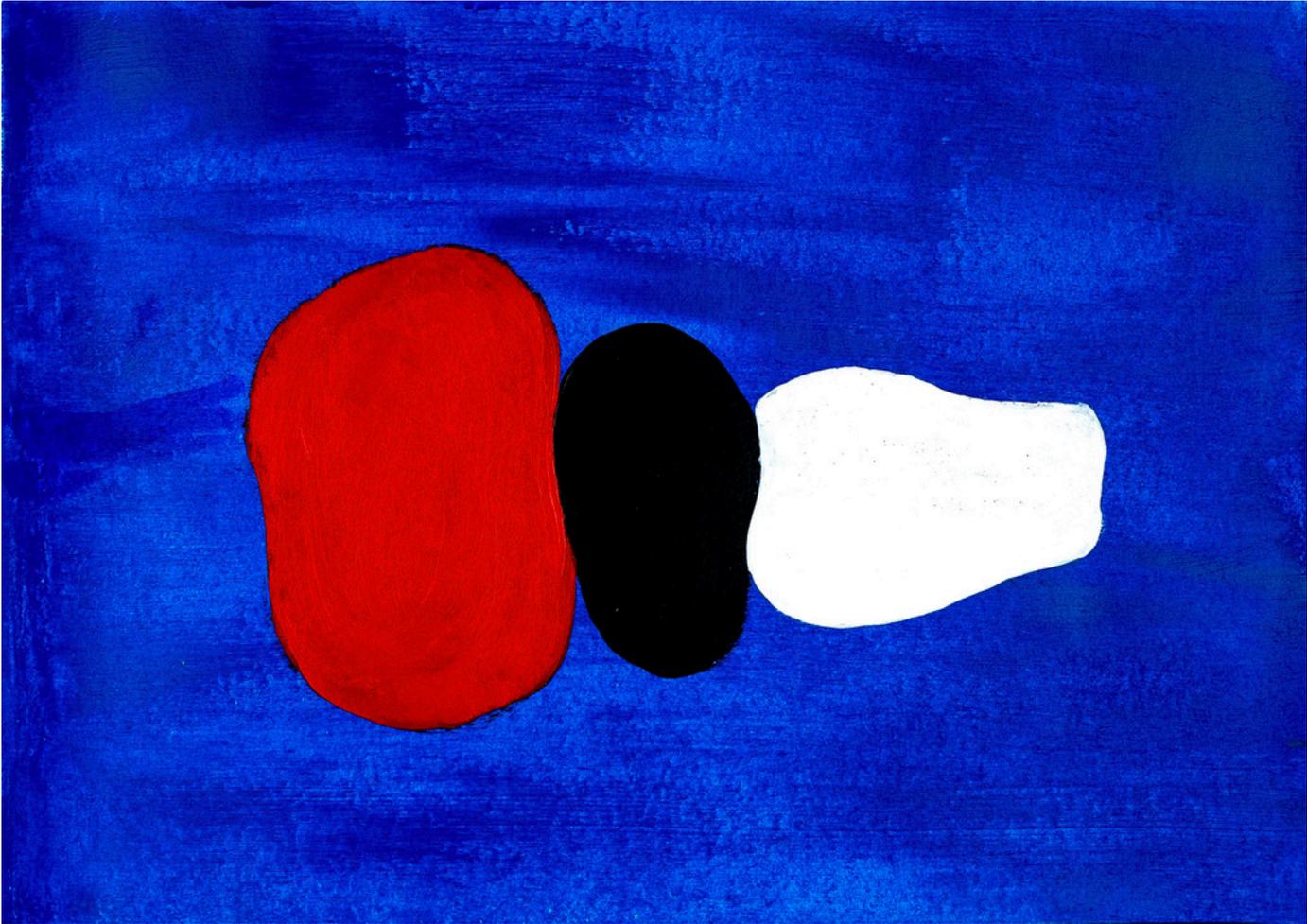
Couleur

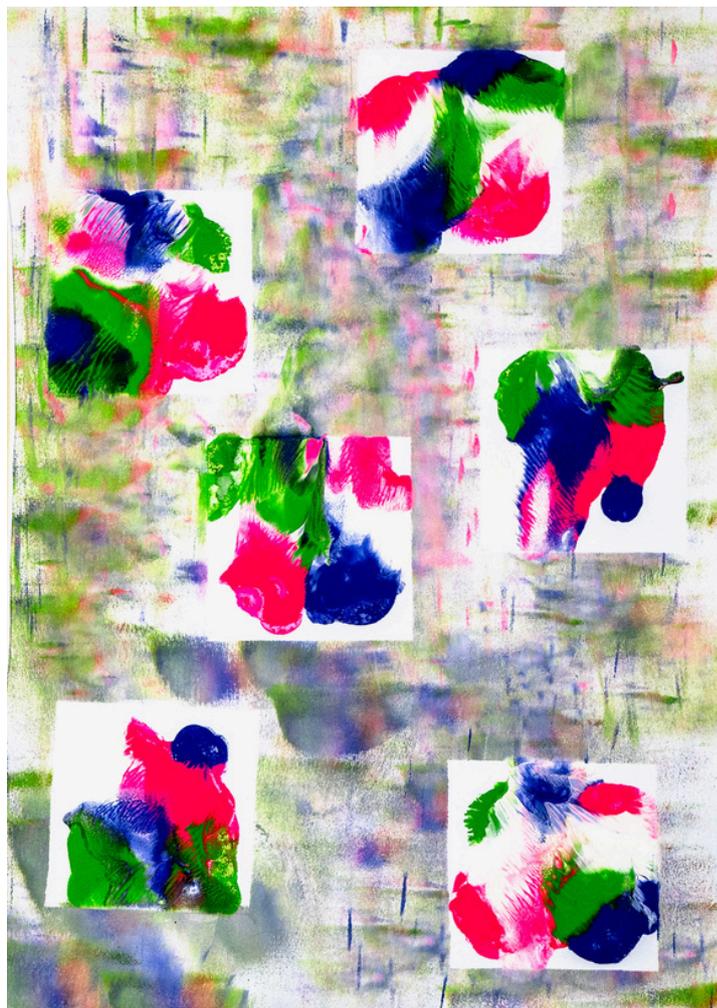
Couleur

Couleur

Couleur

Atelier contraste clair/obscur - Gouache
Redessiner le paysage urbain de nuit
tests des valeurs et des nuances
Production dans le carnet A4

R: refaire
I: contrastes
T: -
A: -

S: papier 100g
M: Gouache
O: pinceau
G: étaler

Couleur

Couleur

Seminaire n° 3 : => suite du seminaire 3 pages après

Le chou rouge

nature

bicarbonate

Citron

Sel

Smag:

- S: Papier A4
- M: Encres colorex
- O: Pinceau
- G: Souffler (sèche cheveux)
- Gicler/Etaler

Rita:

- R: Extraire
- I: Grossir
- T: Allonger / Changer de technique
- A: Fusionner

Materiel:

- Feuille A4 épais
- Teinture naturelle (chou rouge)

Artiste retenu:

- Zao-Wau-Ki

Séminaire 3, 26 mars 2024

technique avec le chou rouge

Feuille Canson 160gr

nature

citron

sel

bicarbonate

cit+bi

premier essai

Monsieur chou

Néocolors à l'huile et encres colorex dilués (effet de transparence)

sur feuille Canson 160gr

↑ premiers essais

Temps/Mouvement

Véronique Portal

À la recherche du temps perdu¹

Le temps affecte les images de diverses manières.² Pourtant, souvent, nous avons tendance à croire que le contenu d'une œuvre ou d'une image est statique et figé, à l'exception de certaines formes spécifiques d'art comme les dessins animés, les films, les performances, les installations ou les nouvelles technologies.

Gauthey, F. (2018) écrit : « Les artistes ont toujours cherché à insuffler la vie dans leurs créations. Même lorsque le mouvement et le temps semblent invisibles, ils sont bien présents dans toutes les œuvres, que ce soit à travers l'action de l'artiste, qui peut durer quelques secondes ou plusieurs années, les différentes étapes, rapides, lentes, de la conception d'un projet, les tracés variés, amples, cycliques, rythmés, ou encore les mouvements des spectateur·trice·s qui sollicitent leur corps pour percevoir, interpréter et tisser des liens toujours renouvelés ».³

L'image, ainsi, capture un instant éphémère, tout en ayant le pouvoir de nous transporter à l'autre bout du monde, de traverser le temps et l'espace. Grâce à des jeux de répétition, d'accumulation, de superposition, de fragmentation, de combinaison de plusieurs plans, ou de perspectives, l'image évolue et génère une illusion qui peut tromper nos sens.

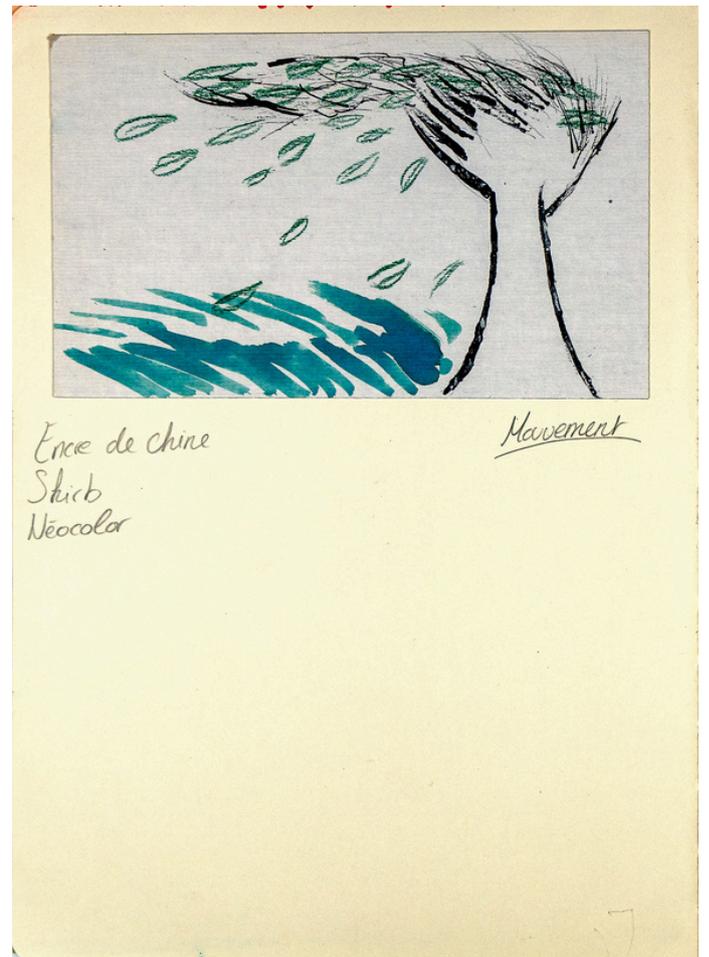
L'art est en perpétuel mouvement. Il envahit tous les espaces disponibles. Il revient alors aux spectateur·trice·s d'accorder le temps nécessaire à son appréciation, ce temps qui peut varier d'un simple moment à une vie entière.

¹ Proust, M. (2024). À la recherche du temps perdu (éd. revue dirigée par J.-Y. Tadié). Paris : Gallimard, collection Quarto.

² Hockney, D., & Gayford, M. (2017). Une histoire des images : de la grotte à l'écran d'ordinateur (P. Saint-Jean, Trad.). Paris : Solar, p.24.

³ Gauthey, F. (2018). Le mouvement dans l'art (Éd. Palette). p.8.

Temps/Mouvement

Rêves pour être libre

Fond:

- Mouiller la feuille des deux côtés, peindre le dégradé à la gouache rouge, rose et bleu
- Dessiner le contour des formes sur du papier cartonné noir, puis découper.

RITA / SYOG

- R: Calquer des mains et oiseaux
- S: Découper les formes
- T: /
- A: Coller les formes sur le fond

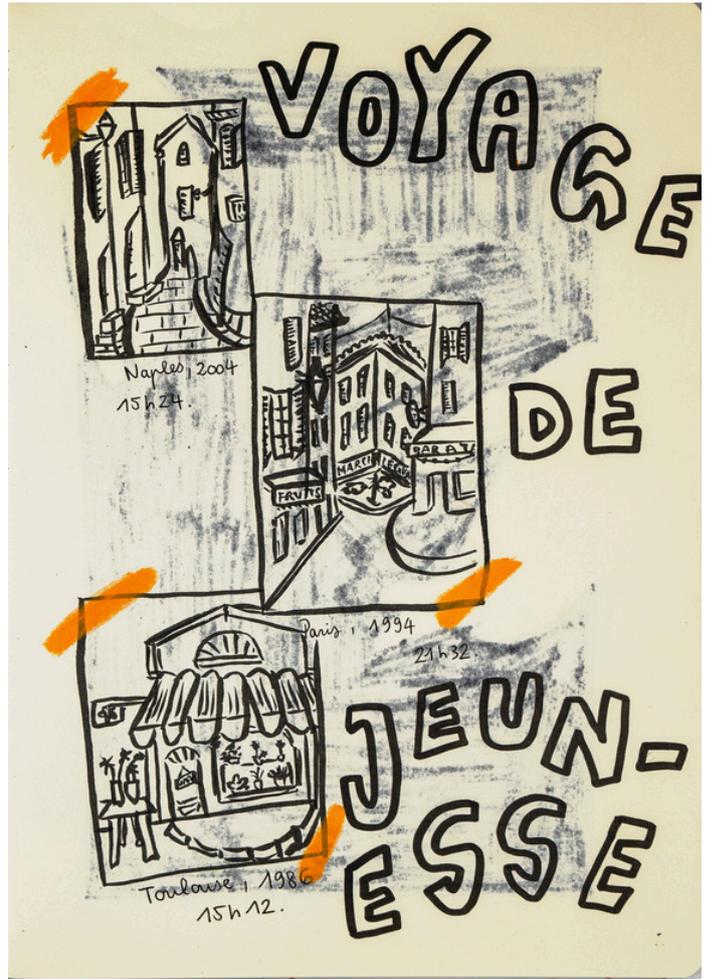
- S: Papier à dessin blanc A4
- M: Conducteur vive, gouache
- O: Ciseaux, crayons gris, colle
- G: Les gestes sont amples pour le fond et petits pour le découpage.

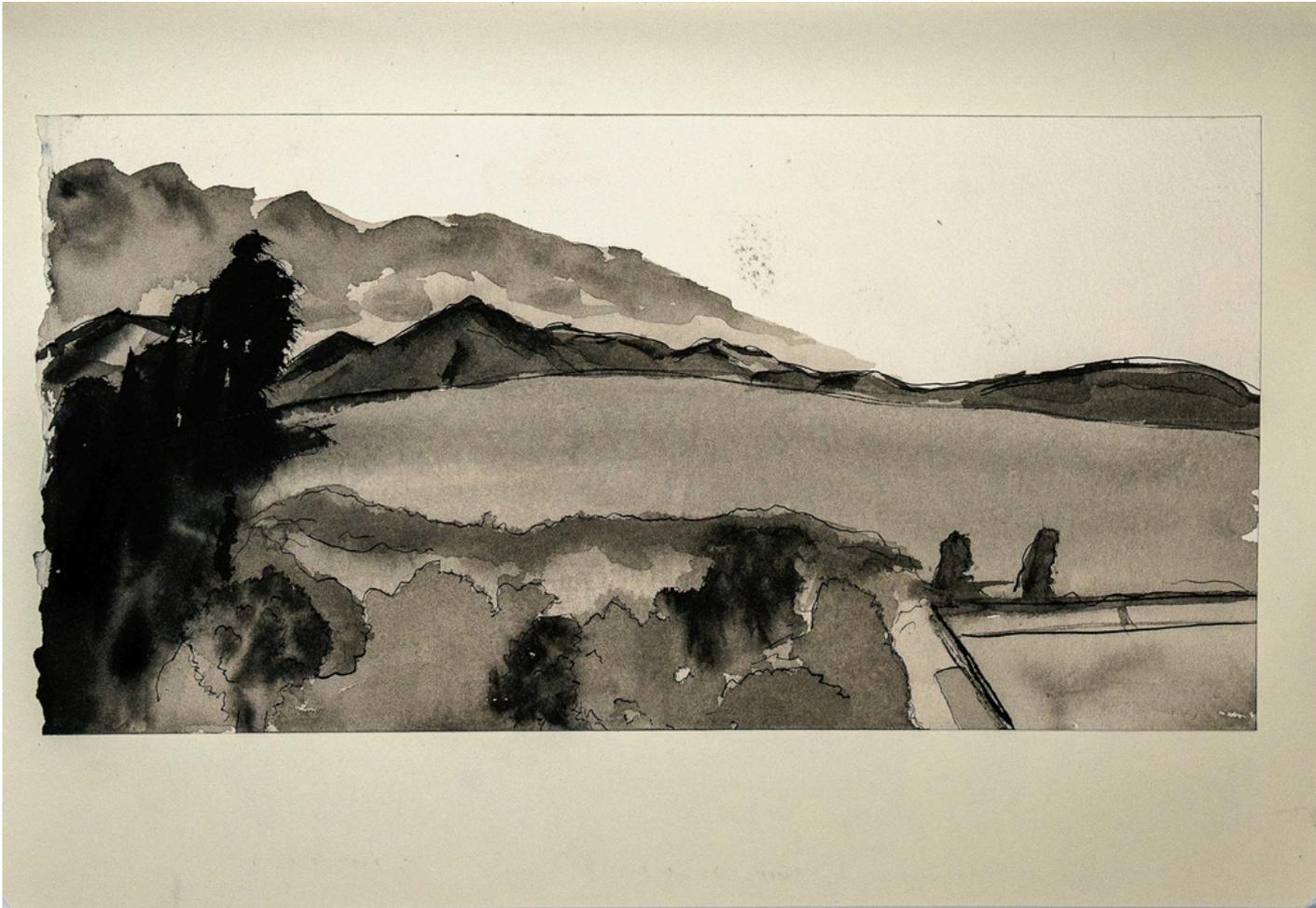
Temps/Mouvement

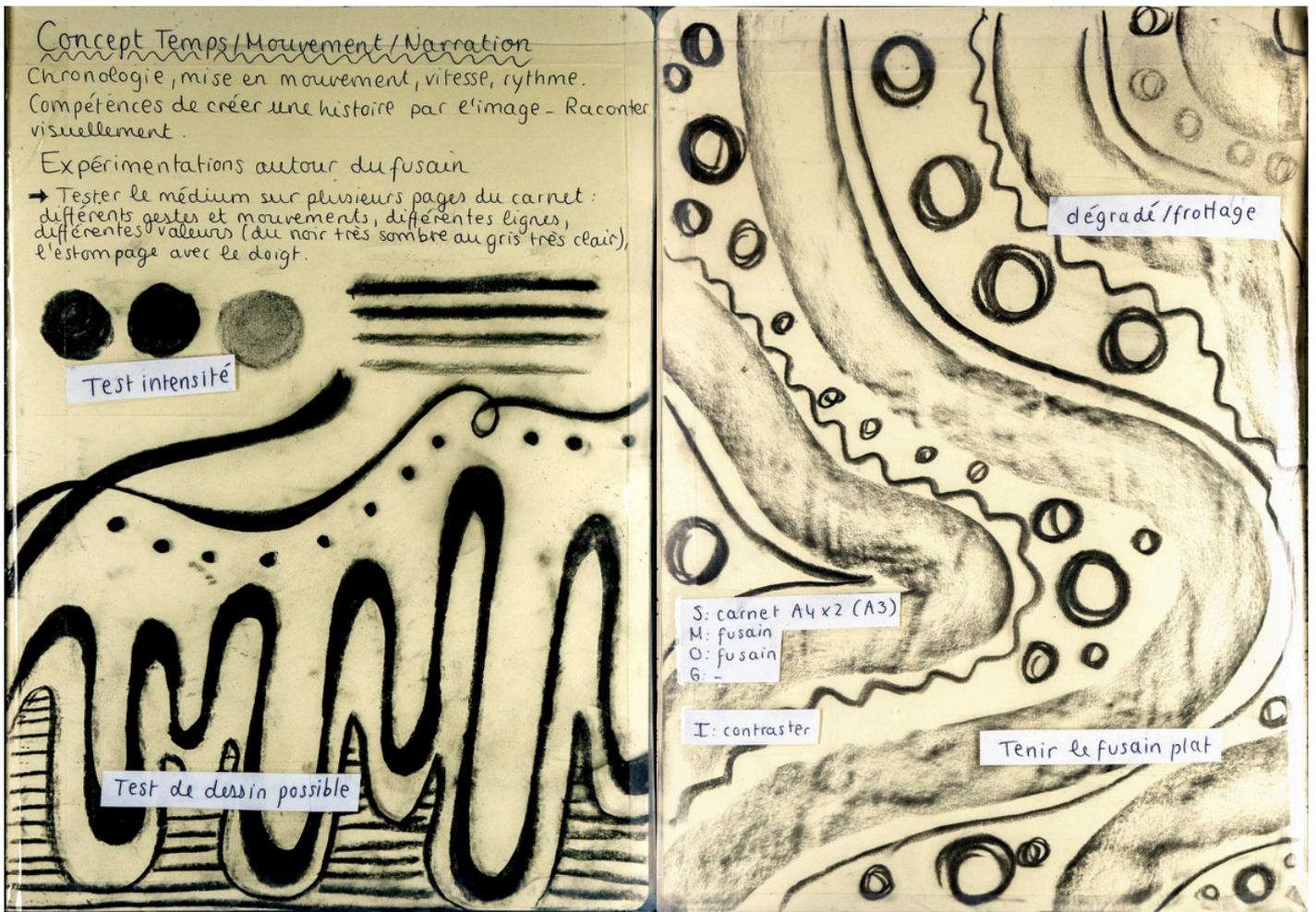
Temps/Mouvement

Temps/Mouvement

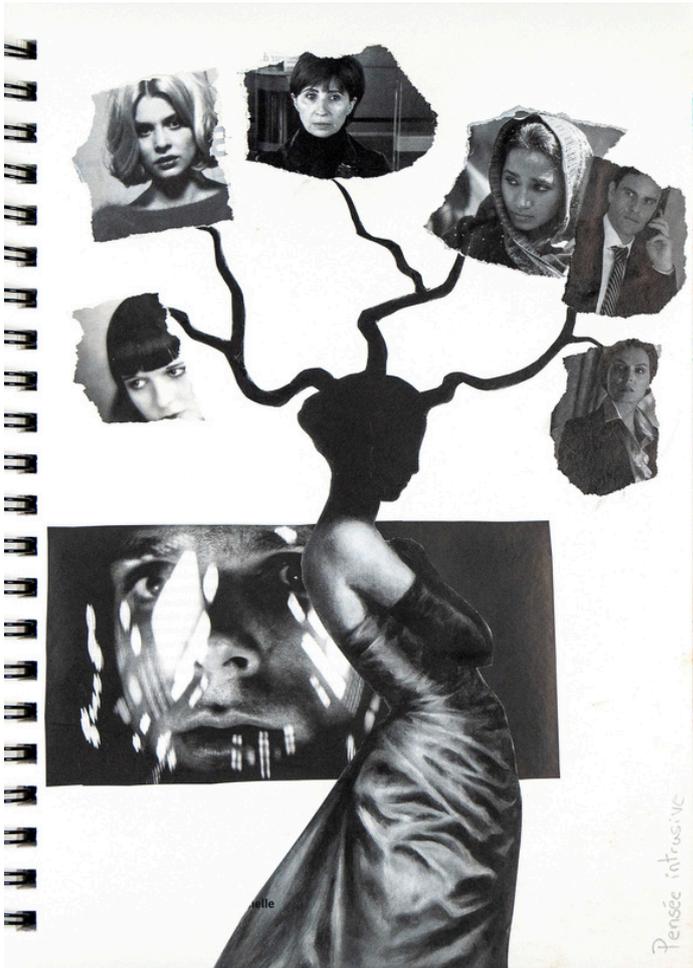
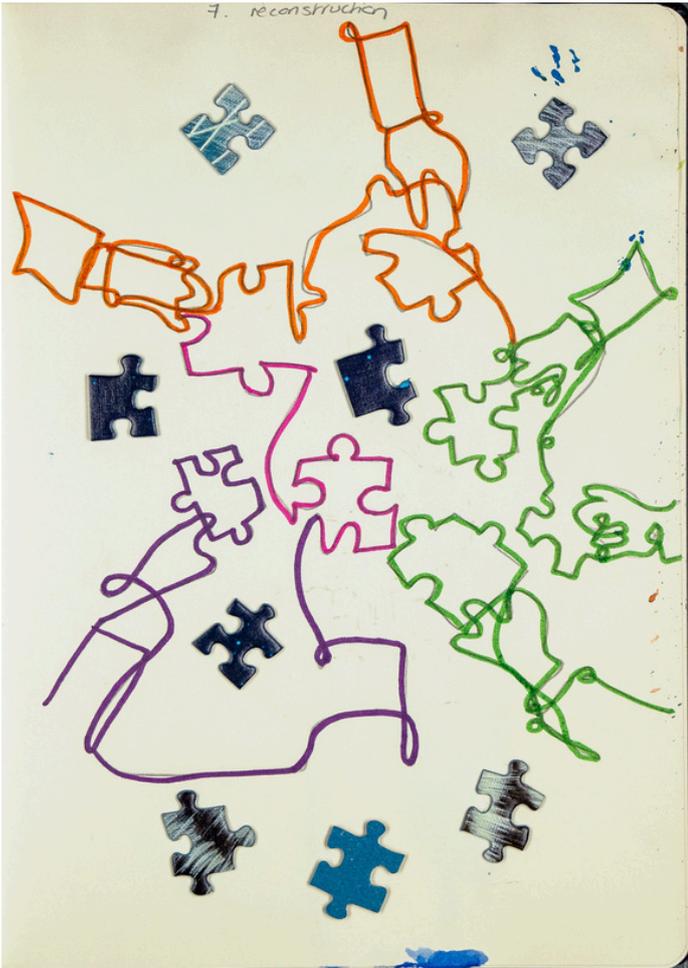
Temps/Mouvement

Temps/Mouvement

Temps/Mouvement

Culture

Alexandra Kaourova

« L'art ne reproduit pas le visible ; il rend visible », écrivait Paul Klee dans *Théorie de l'art moderne* (*Theorie der modernen Kunst*). Pour lui, la création est une expérience sensible, un processus par lequel nous exprimons nos pensées et émotions les plus profondes. Dans un contexte où l'intelligence artificielle tend à remplacer l'humain, y compris dans les domaines traditionnellement associés à la création, il devient urgent de revaloriser l'importance de l'acte de création dans les pratiques enseignantes.

En arts visuels, le carnet d'expérimentations constitue un outil central de cette pédagogie vivante. Les étudiant·e·s qui s'y consacrent s'engagent dans un exercice exigeant de rétrospection personnelle. Loin d'être un simple support technique, le carnet est un espace d'exploration du rapport au monde, de soi et aux autres.

Albert Camus¹ voyait dans ses carnets un lieu privilégié où dévoiler ses réflexions sur la condition humaine. Frida Kahlo², quant à elle, s'en servait pour libérer ses émotions les plus intimes. Le carnet recueille à la fois les souvenirs lointains, les impressions instantanées, les envolées poétiques, les convictions politiques et les doutes existentiels. Il devient une sorte de miroir — ou d'écran — sur lequel son auteur·trice projette les multiples facettes de sa personnalité.

Loin d'être un simple réceptacle, le carnet est aussi un espace de culture en acte : la rencontre avec une œuvre d'art, la contemplation d'un paysage, une phrase marquante lue quelque part, tout peut y trouver sa forme. Les langages visuels, les jeux de volumes, les couleurs, les textes, les citations ou les images empruntées y cohabitent librement.

Si l'on suit la pensée de Jacques Rancière, selon laquelle la culture est un moyen d'émancipation (et non une simple accumulation de savoirs), alors l'usage du carnet prend une valeur encore plus forte. En effet, « on peut enseigner ce qu'on ignore si l'on émancipe l'élève, c'est-à-dire si on le contraint à user de sa propre intelligence. »³ La culture — entendue comme l'ensemble des œuvres, langages, formes d'expression et références partagées — devient un outil de liberté. Elle permet à chacun de penser par soi-même, de se situer dans le monde, de développer son autonomie.

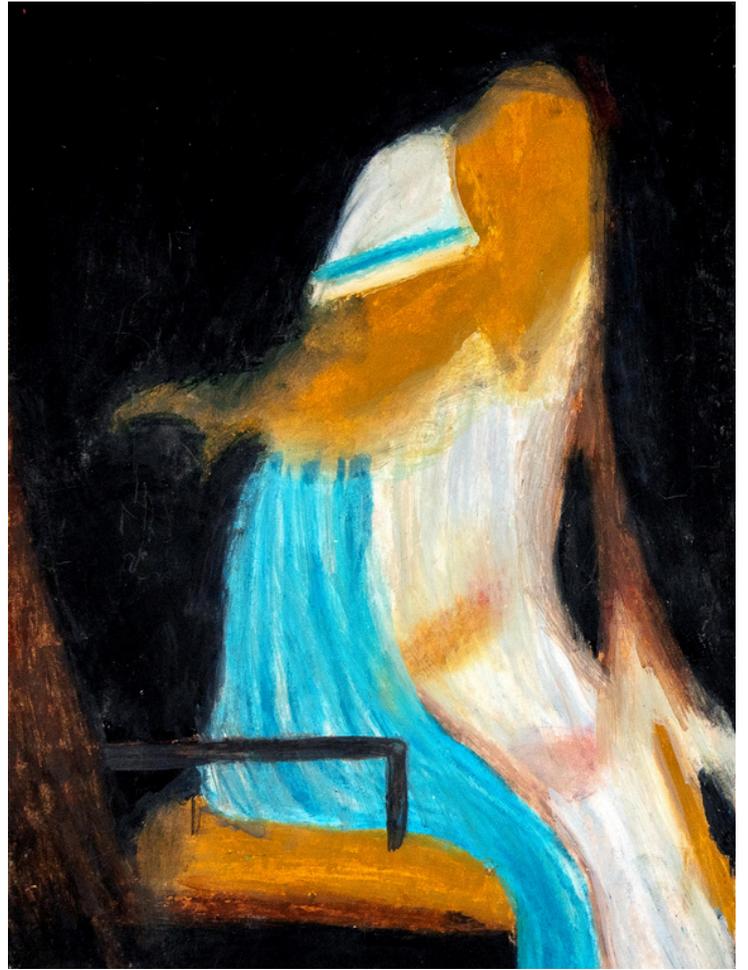
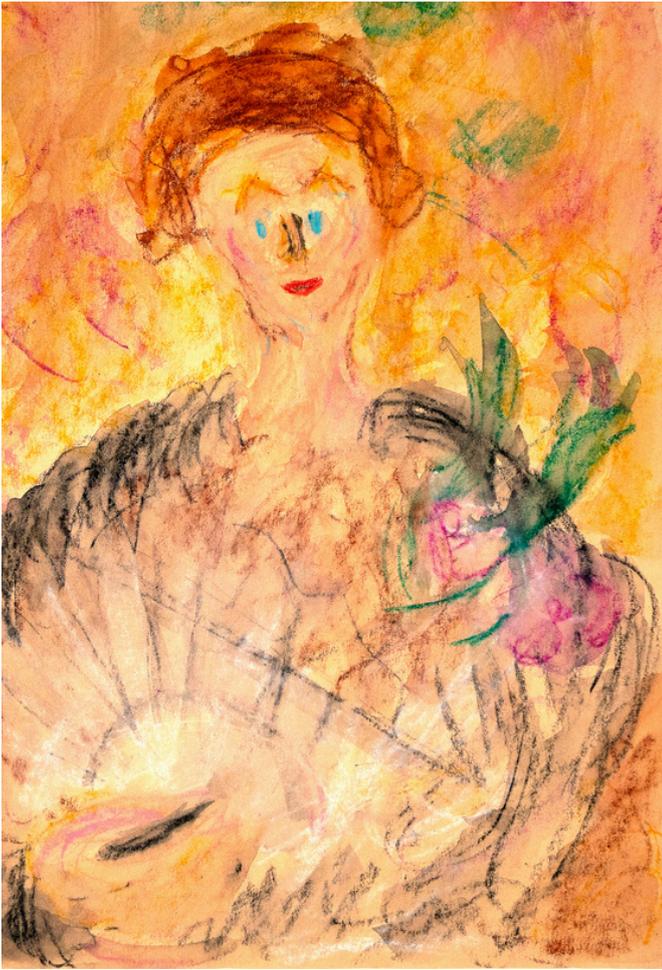
Le carnet, en ce sens, n'est pas seulement un outil pédagogique ou artistique : il est un espace de liberté intérieure, un laboratoire où l'individu s'épanouit et (re-)découvre sa sensibilité dans son rapport au monde.

¹ Camus, A. (1962). *Carnets : Mai 1935 – février 1959* (R. Quilliot, Éd.). Paris : Gallimard.

² Kahlo, F. (2002). *Le journal de Frida Kahlo : Introspection, réflexions, confidences* (M.-P. Bay, Trad.; C. Fuentes, Préf.). Paris : Éditions du Chêne.

³ Rancière, J. (1987). *Le maître ignorant : Cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle* (p. 14). Paris : Fayard.

Culture

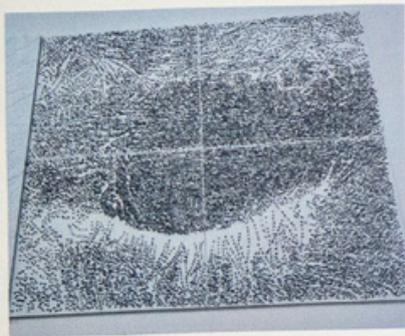

Culture

Musée, le 16/04
4CBA

Activité 1)

- Mon ressenti ou émotion → Inconfort (souvenir de piqûre d'épine)
- Intention de l'artiste : - Exprimer la souffrance personnelle.
- Communiquer une sensation de danger
- Communication de l'artiste : - douleur/souffrance → épine d'acacia
- Fragilité : comme les épines d'une rose

→ Giuseppe Penone
Gorressio, 1947

A occhi chiusi, 2018

Activité n°2 Guillaume Pilet. My life as a parade

Support: papier normal

Medium: crayon et aquarelle

Outils: crayon et pinceaux

Geste: doigts/mains/dessiner et peindre

⇒ Intentions : représenter les étapes
clé de sa vie.

→ partager sa vie / son avis sur
son quotidien.

Culture

Atelier 4

L'artiste qui a retenu mon attention...

Eugène Burnand, Taureau dans les Alpes, 1884.

- Ce tableau est vraiment très grand et lorsque je me retrouve devant lui, j'ai l'impression de me retrouver au premier plan et de me tenir juste derrière la vache tout en étant près d'elle. C'est une scène que je trouve apaisante grâce au paysage montagneux. Mais je le trouve également bruyant car la vache meugle et en voyant ce tableau je n'endrais meugler.
- Burnand cherche peut-être à nous montrer la beauté de la montagne ainsi que celle de la vache. Il veut nous faire assister à ce spectacle.

Auguste Rodin, Le baiser 1886.

S (support): - rigide brillant, lisse et rugueux, bronze

M (médium): État solide, texture lisse, granuleux et ondulé opaque, couleur forcée, luminosité brillante

O (outil): sculpté, large et fin, souplesse et rigidité du bronze

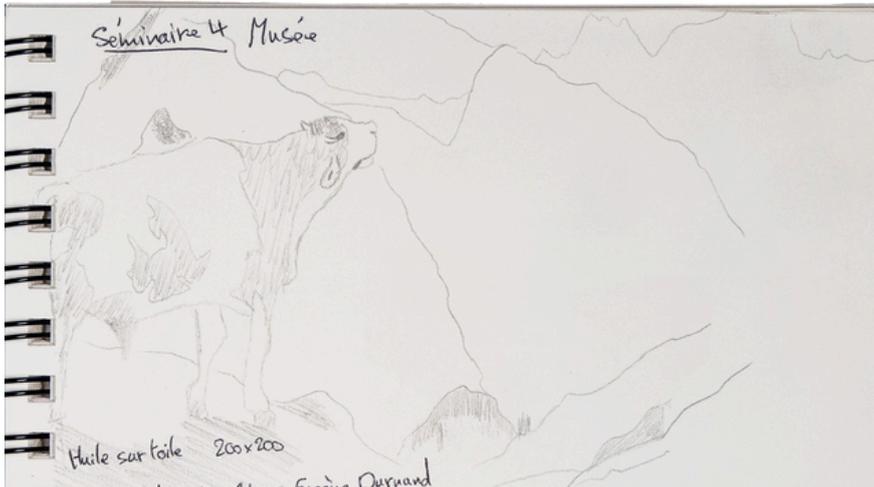
G (geste): forme qui bouge, corps mobile, geste ondulé
le support sur lequel ils sont assis est rugueux alors que les corps sont lisses et ondulés.

Malgré la dureté et la rigidité du matériel utilisé pour représenter l'homme et la femme qui s'embrasse, l'artiste réussit à rendre cette sculpture vivante. Il a bien réussi à représenter les mouvements des corps de ces deux personnages.

On a l'impression que cette œuvre tourne sur elle-même. Cette impression rend ce baiser passionnel alors que le bronze est rigide et dur.

Séminaire 4 Musée

Huile sur toile 200x200

Taureau dans les Alpes, Eugène Burnand

clair-forcé (zone d'ombre montagneux)
~ 1884 grâce à l'aubore et à la luminosité jaune

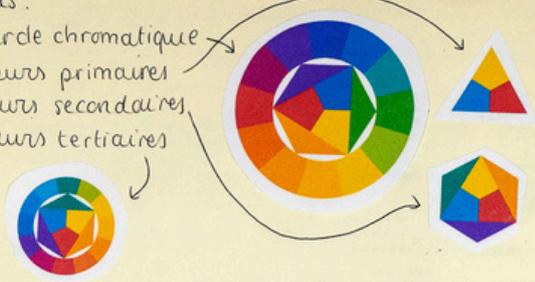
Signification du Taureau (Fort, chef, grandiose)

Le face à l'immensité de la vallée comme l'appartenant
il est net et très détaillé (petit coup de pinceau) ainsi que l'herbe sous ses pieds
tandis que le panorama est plutôt flou (long coup de pinceau)

Concept Couleur: Expérimentations des valeurs et nuances de couleurs. Jeu autour des mélanges et des accords.

- Le cercle chromatique
- Couleurs primaires
- Couleurs secondaires
- Couleurs tertiaires

La nuance d'une couleur: Tons différents d'une même couleur. Couleur qui donne le mélange d'une couleur et une certaine quantité d'une autre couleur.

La valeur d'une couleur: Degré de luminosité d'une couleur. Elle varie selon l'ajout de blanc ou de noir.

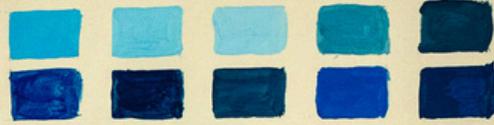
Le camaïeu: Œuvre composée d'une seule couleur avec des degrés de valeurs et de nuances différentes.

Le contraste clair-obscur: La lumière et les ténèbres. Le clair et l'obscur sont des contrastes polaires et ont une importance fondamentale pour la vie humaine et la nature entière. Pour les peintres, le blanc et le noir sont les plus forts moyens d'expression pour le clair-obscur. Le blanc et le noir sont, du point de vue de leurs effets, totalement opposés: entre ces deux extrêmes s'étend tout le domaine des tons gris et des tons colorés. Ce contraste fait appel à la valeur des couleurs (ou luminosité).

Les couleurs complémentaires: Deux couleurs complémentaires forment un mélange curieux. Elles sont opposées, mais leur rapprochement avive leur luminosité. Le cercle chromatique montre les couleurs complémentaires diamétralement opposées.

Expérimentations autour d'une œuvre d'art: Le camaïeu

Isoler un élément et une couleur de l'œuvre pour réaliser un camaïeu. Dans le carnet à la gouache avec SMOG et RITA.

S: Carnet - Papier 20cm x 14cm R: Copier, refaire

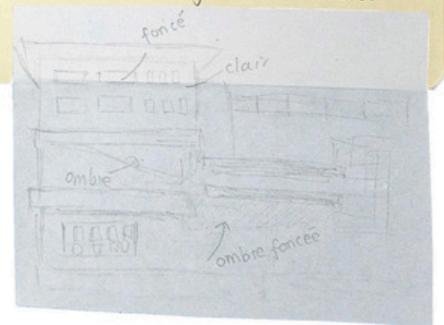
M: Gouache (peinture)

I: extraire

O: Pinceau

T: Changer de couleur

G: -

Espace/Volume

Natacha Steiner

Le concept Espace/Volume fait appel aux compétences de perception. Il met en question la pratique spatiale, c'est-à-dire la manière de percevoir le monde physique et de se représenter mentalement les relations spatiales qu'elles soient matérielles, immatérielles ou idéelles.

Ces conceptions spatiales peuvent être abordées différemment à travers l'espace physique, naturel, social, géographique, organisé, vécu, perçu... L'espace pouvant être comparé au contenant et le volume au contenu, ce concept permet donc de questionner et d'explorer divers environnements immergés dans un monde réel ou irréel, végétal, minéral, urbain, naturel, construit...

En arts visuels, le concept Espace/Volume amène à agir sur ces environnements et sur la manière de se représenter le monde. Il demande premièrement d'observer, d'identifier et d'expérimenter avec l'œil, la main, le corps. Puis, s'installe le jeu physique ou imaginaire autour de la conception de l'espace, d'un support, de l'espace d'exposition ou d'un volume dans l'espace. Il s'agit avant tout de questionner l'immersion dans un environnement ou l'émergence d'un objet à travers des notions telles que la matière, la texture, la profondeur, les plans, les points de vue, l'échelle, les proportions...

Diverses définitions du Volume :

Dans CNRTL. <https://www.cnrtl.fr/definition/volume>

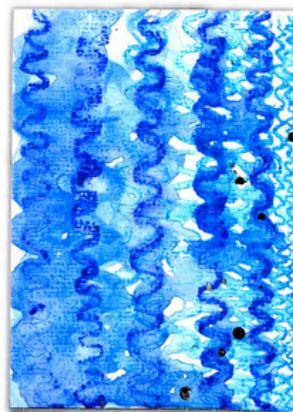
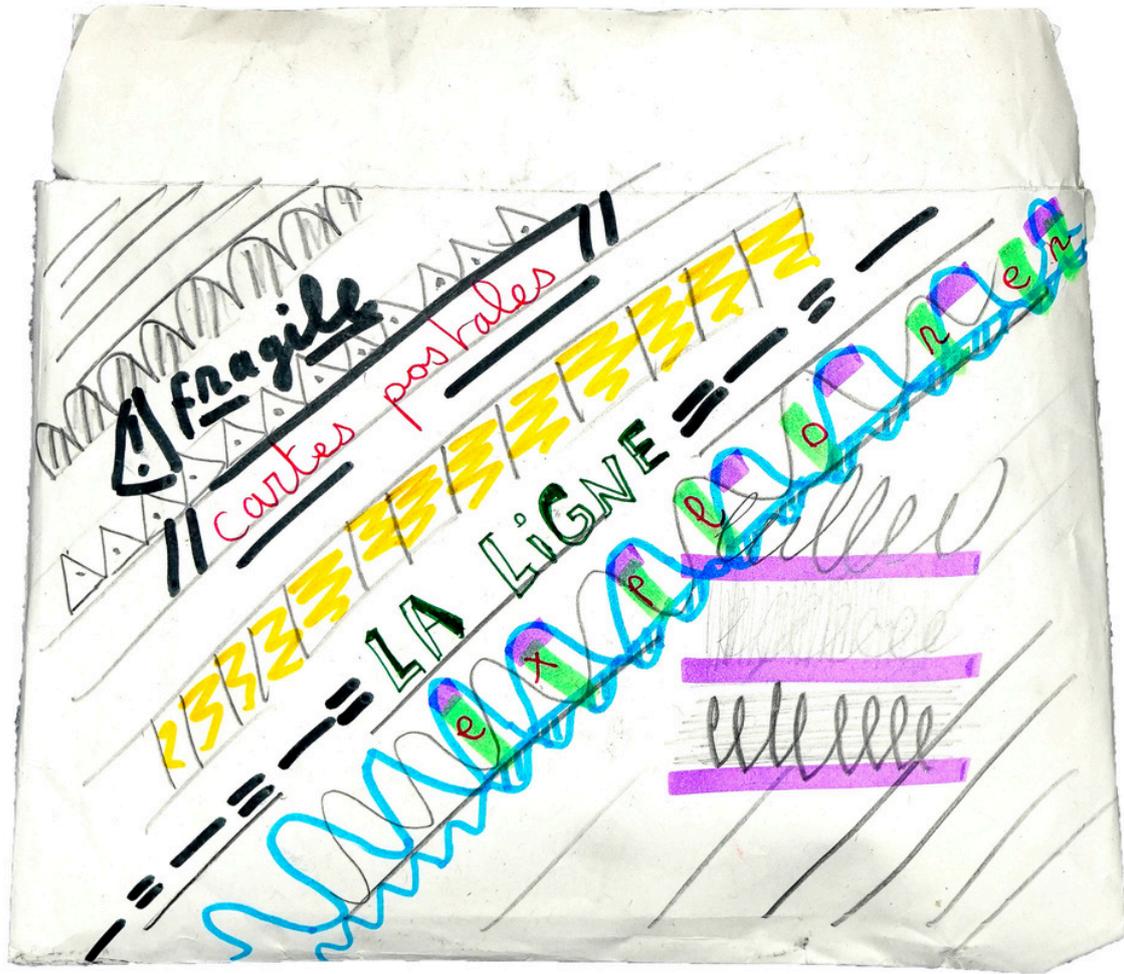
1. «Portion de l'espace à trois dimensions occupées par un corps »

2. « BEAUX-ARTS. Corps, objet appréhendé dans ses trois dimensions; représentation qui en est faite, par des procédés graphiques ou plastiques; impression de relief, de masse, de profondeur qui en résulte. » cité dans[Constantin Meunier] sait par Daumier, par Rodin, la puissance des volumes expressifs où toute la lumière tombe (Faure, Hist. art, 1921, p. 203).

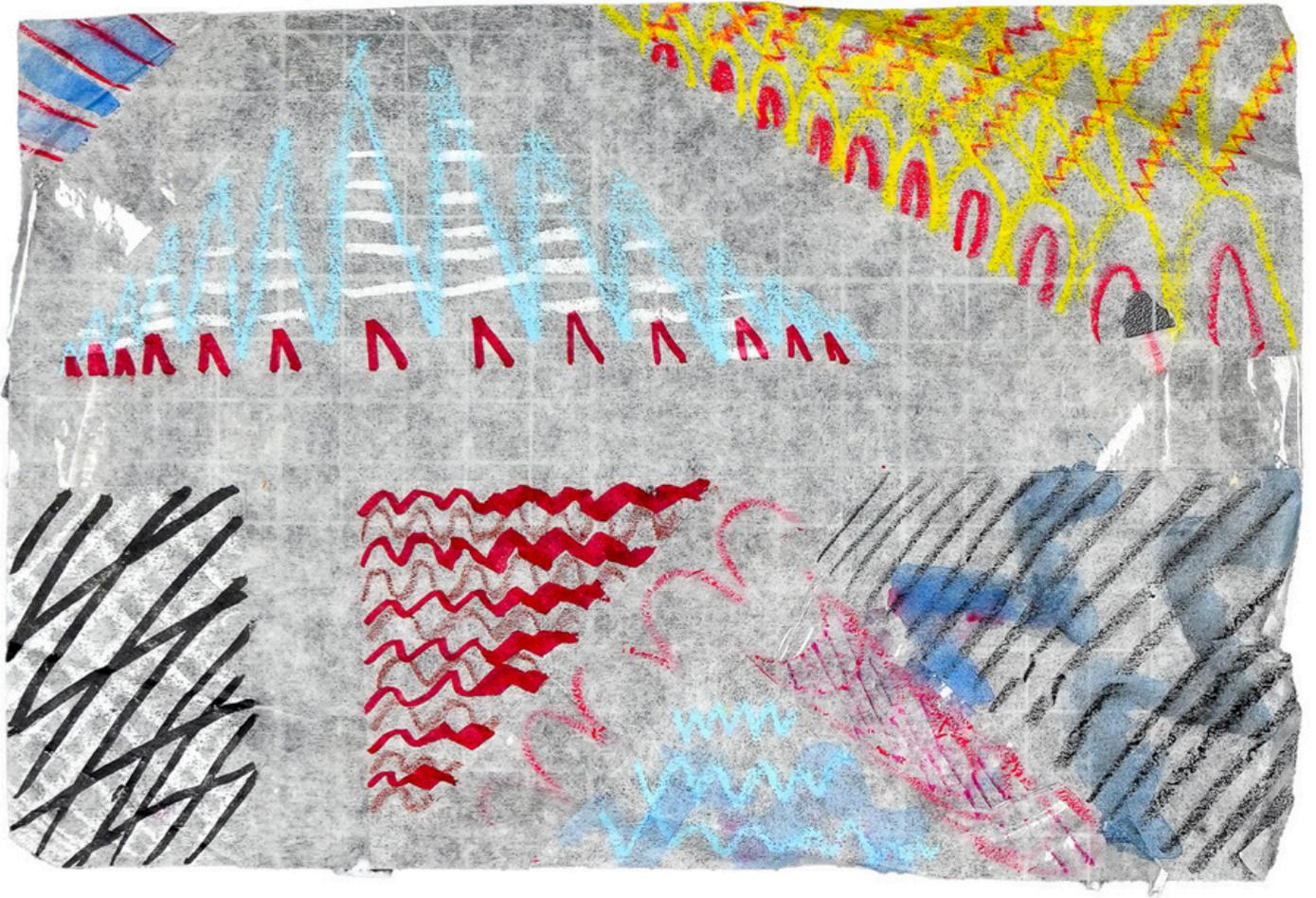
Diverses définitions de l'Espace :

Dans CNRTL. <https://www.cnrtl.fr/definition/espace>

« A.- PHILOS., SC. Milieu idéal indéfini, dans lequel se situe l'ensemble de nos perceptions et qui contient tous les objets existants ou concevables (...) 2.a) Étendue, surface déterminée (...)B. *Milieu libre, naturel, où l'individu peut se développer, s'épanouir. Espace infini. Au dehors, par les fenêtres, l'air va, le ciel rit. Il y a des arbres, de la liberté, de l'espace (Goncourt, Journal,1862, p. 1148). (...)*)Espaces imaginaires. Rêves, utopies. (...)4. Spéc., au fig., LITT., PEINT., THÉÂTRE. Univers (abstrait) créé, représenté ou utilisé par une œuvre d'art. Espace pictural, théâtral. (...) »

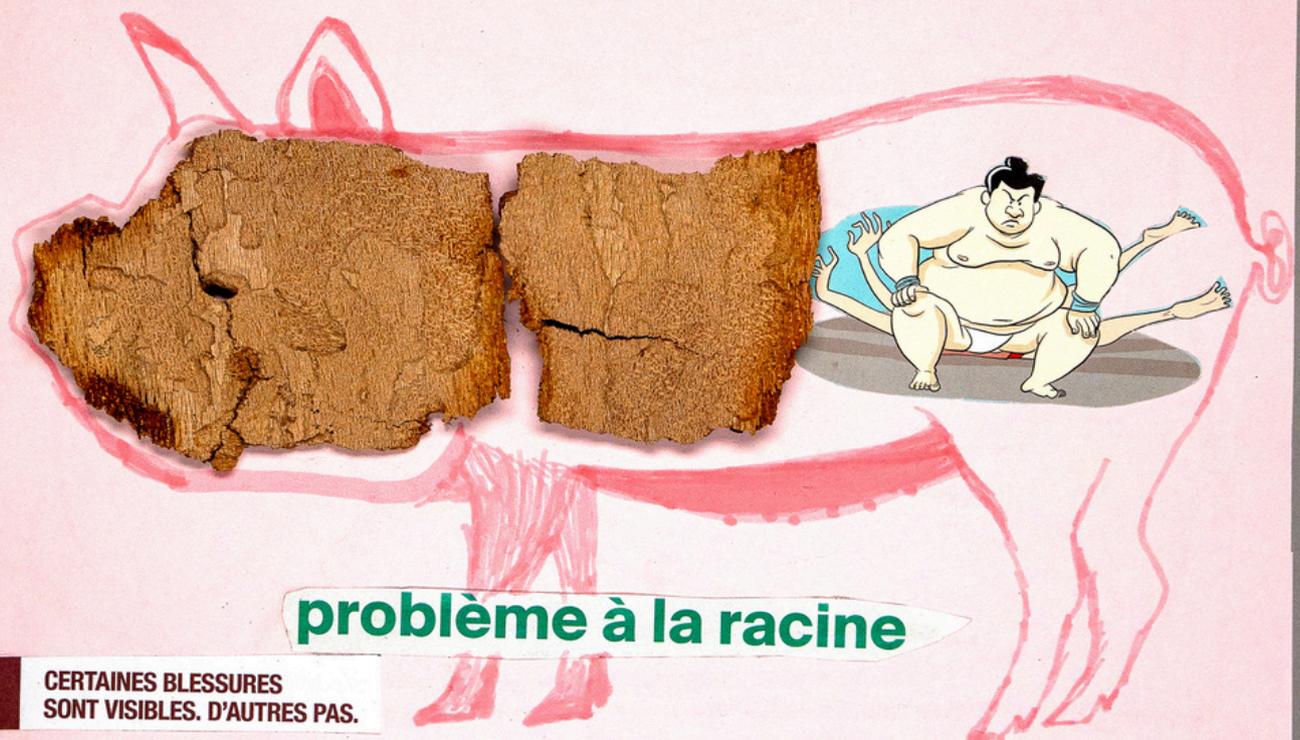
Espace/Volume

Espace/Volume

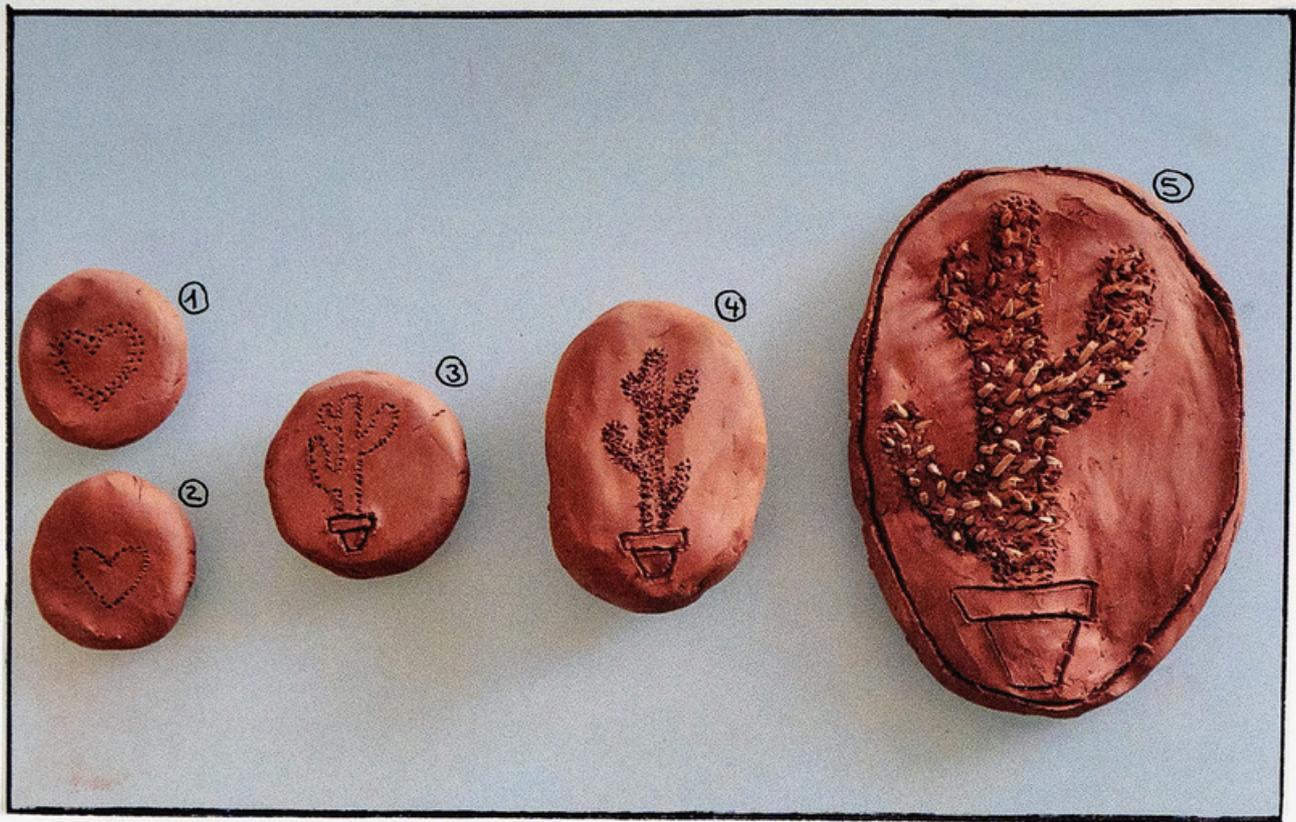

Celui-là non plus...

problème à la racine

CERTAINES BLESSURES
SONT VISIBLES. D'AUTRES PAS.

S agile
14cm x 9,5cm x 1,5cm

M au-dessus, agile

O pincer
au-dessus

G piquer

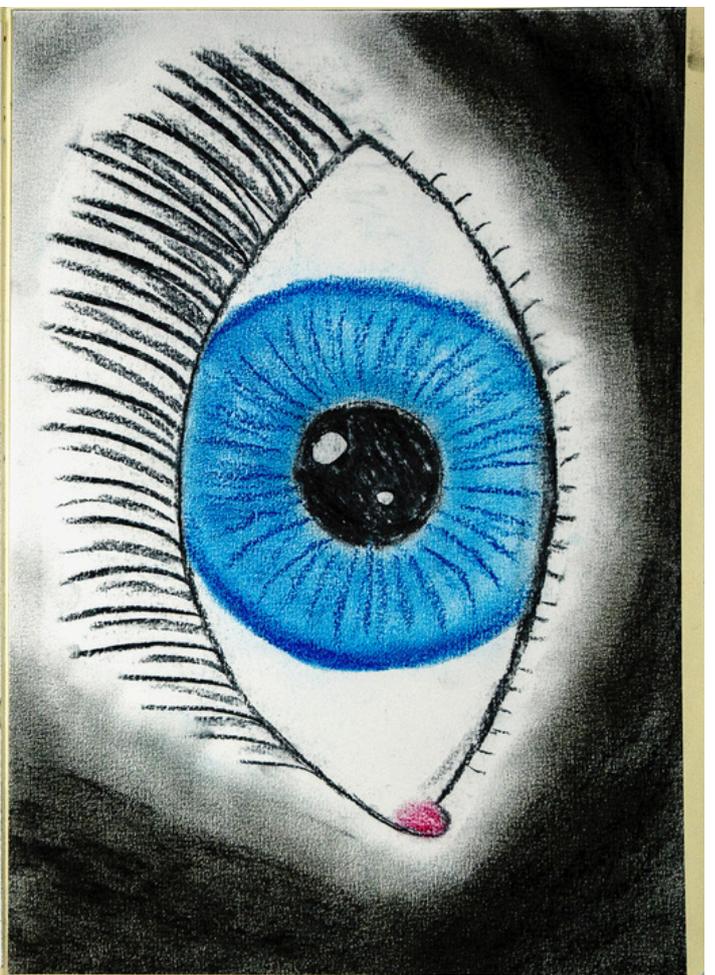
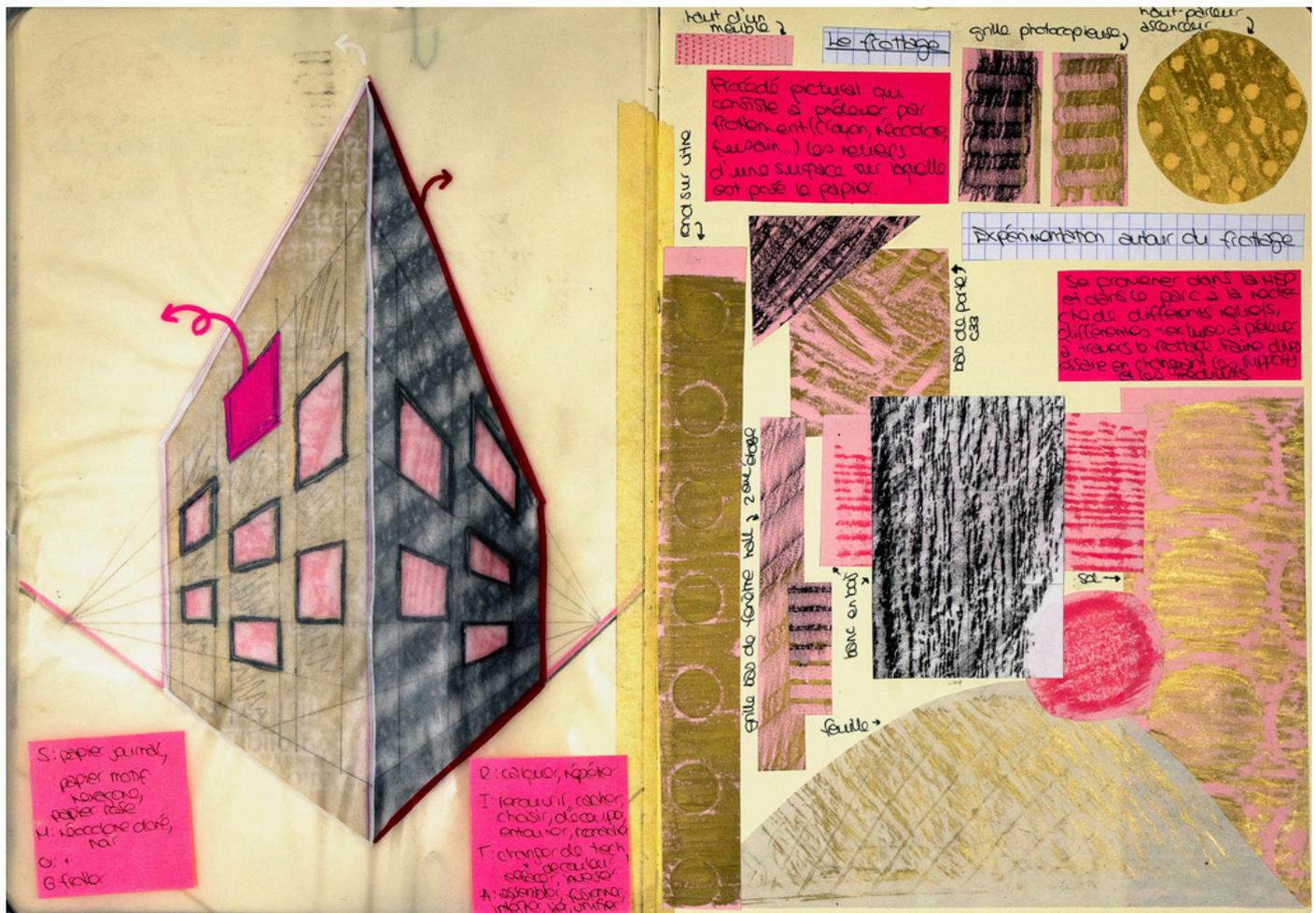
R multiplier, répéter

I accentuer, monter, valoriser

T ajouter

A accumuler, compléter,
intégrer

Espace/Volume

Séminaire 6 14.05.24

Validation de H 28 mai

M. Schneider

Cadre, espace, volume le carnet nous ramène support, prise (carnet; interne), certain carnet son ext. externe, carnet de notes, carnet de voyage - pas seul support

œuvres par 2

d'autres support que le carnet, carton patisserie.

œuvre collective

Validation

Rendre le carnet le lundi 27.05 12h c33-609
24.05 12h

↳ Vérifier si toute les réalisations sont faites.

Création personnelle : - Pourquoi ?

- Quel consigne ?
- Quel support ?
- Contexte ?
- technique ?

Si rattrapage fin avant fin S.3

Avoir conscience de S106 et RITA

Noter les impressions

Questions pour M. Schneider

- Les visages que vous dessinez sont-ils de personne réel que vous croisez ou sont-ils imaginaire ?
- C'est en générale d'après une photo ou se commença le croquis et par la suite se finis grâce a photos.

Atelier 6

Créer en 3d

Aspect personnel, réflexion

dessin d'objet en volume + détail

+ ombre

Espace/Volume

crayons de couleur

Espace/Volume

Graphisme : participer au monde par des lignes

Véronique Portal

« Apprendre à dessiner consiste en réalité à apprendre à voir - voir correctement – et cela signifie bien plus que simplement regarder. »¹

La ligne peut être large · la ligne peut être étroite · la ligne peut être flottante · la ligne peut être longue · la ligne peut être courte · la ligne peut être légère · la ligne peut être fluide · la ligne peut être rapide · la ligne peut être lente · la ligne peut être précise · la ligne peut être fine · la ligne peut être nette · la ligne peut être faite de points · la ligne peut être claire · la ligne peut être foncée · la ligne peut être souple · la ligne peut être brisée · la ligne peut être rythmée · la ligne peut être droite · la ligne peut être décorative · la ligne peut être esquisse · la ligne peut être contour...

À l'image de l'artiste Henri Michaux, dès les débuts de l'humanité, nous avons ressenti ce besoin primordial de représenter le monde, de témoigner de notre existence par une trace graphique. Bien avant l'écriture, aux alentours de 18 000 ans avant J.-C., les peintures rupestres marquent les origines du graphisme et deviennent les premières formes de communication visuelle.

Dès notre plus jeune âge, nous traçons des lignes. Certaines sont volontaires, comme dans un dessin, d'autres plus inconscientes, comme les traces laissées par nos pas lorsqu'on suit un chemin. La ligne peut être ajoutée ou retirée comme le mentionne l'anthropologue Tim Ingold dans son ouvrage *Une brève histoire des lignes* (2011), qui distingue encore deux types de lignes, les traces et les fils comme des métaphores de l'existence.² L'ensemble de la représentation repose sur notre capacité à voir une chose dans une autre. Aussi, de la ligne naît un monde où tout devient possible : représenter, imaginer, inventer, montrer, imiter, raconter, illustrer, chercher, comprendre, décalquer, cerner, reproduire, assembler, organiser, embellir. Les outils que nous employons sont innombrables qu'il s'agisse de nos doigts, d'un bâton ou d'un crayon, et nous nous exprimons sur des supports tout aussi variés que le sable, du papier ou encore des murs en béton.

En fait, la ligne prend son origine dans un point, presque immatériel, une première marque, subtile mais essentielle, ce qui fait dire à l'artiste Paul Klee : « La ligne est un point qui s'est mis en mouvement ».³

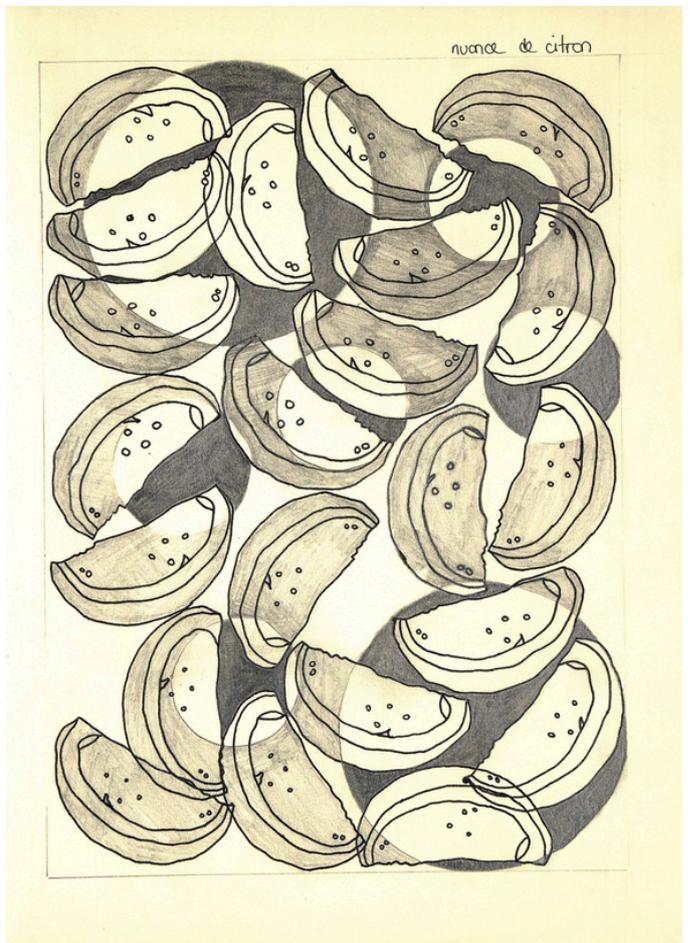
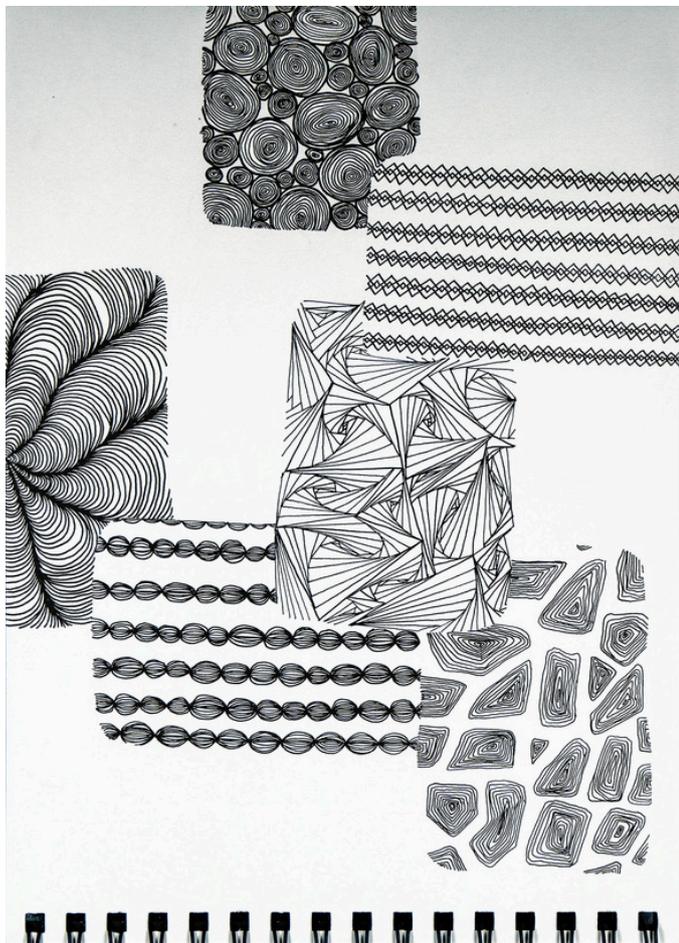
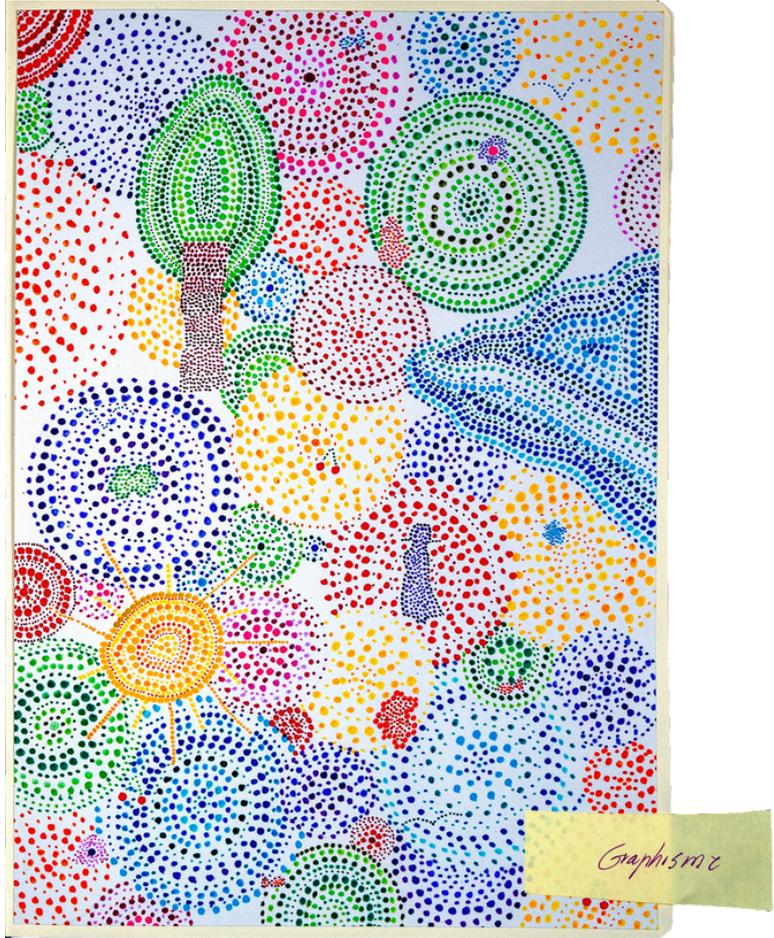
Le graphisme, au final, est une représentation mentale qui englobe tout ce qui touche au tracé, une forme d'expression qui a traversé les âges et continue de nous relier au monde.

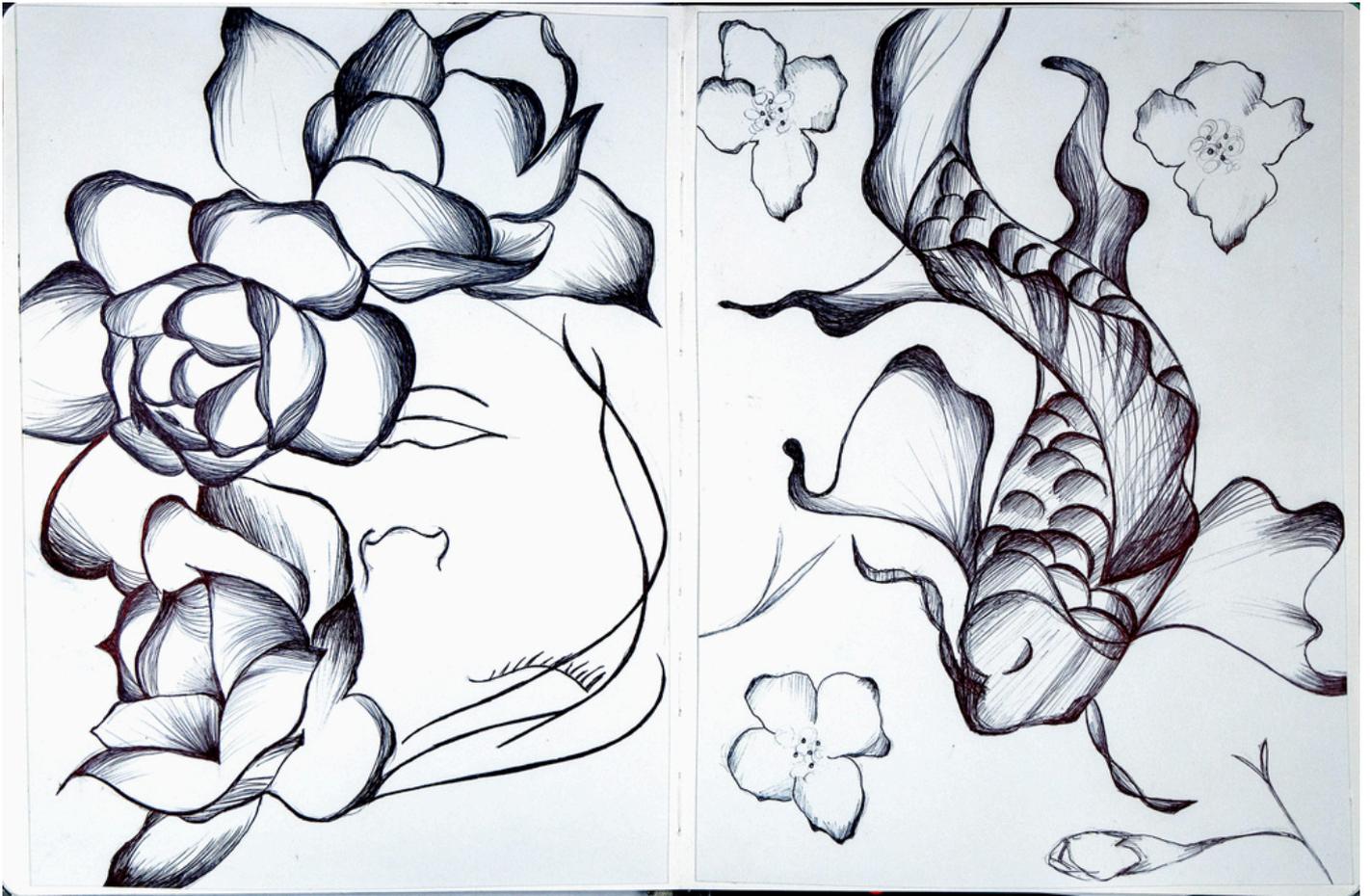
¹ Nicolaïdes, K. (1941). *The natural way to draw*. New York, NY: Houghton Mifflin.

² Ingold, T. (2011). *Une brève histoire des lignes* (S. Renaut, Trad.). Bruxelles : Zones Sensibles.

³ Paul Klee (1925) que « La ligne est un point qui s'est mis en mouvement ». *Pädagogisches Skizzenbuch*, traduction Carnets pédagogiques, Gallimard 1994 pages 12 à 15.

Graphisme

JOURNÉE RACLETTE

Cailler

COLLECTION PRALINÉS

CLARINS

C'est une chance de te reconnaître!

coop city
Pour moi et pour toi.

Conservation: env. 2 semaines dans une boîte hermétiquement fermée.

Comment ça se passe?

Chloé

DES CADEAUX ÉBLOUISSANTS

Demi-lunes au café chocolat et au café

Cuisson: faire cuire chaque plaque pendant env. 10 min au milieu du four préchauffé à 160°C. Laissez tiédir les demi-lunes sur la plaque hors du four; puis les mettre sur une grille et les laisser refroidir.

CHEZ COOP CITY, DÉCOUVREZ D'ÉLÉGANTS BIJOUX ET ACCESSOIRES INTEMPORELS POUR PASSER DE BELLES FÊTES DE FIN D'ANNÉE!

Cure aromatique Lorsque nous entrons dans un spa, la première chose que nous percevons souvent est l'odeur agréable des lièvres. Elle contribue d'ailleurs grandement à nous faire sentir en allumant une bougie.

pour une table aux couleurs

Cailler

CLINIQUE moiture suno
moiture suno
pour la protection de votre peau
www.dior.com

Humour à la catalane

compliments

Graphisme

→ support pour décalquer avec la table lumineuse
mot
+ répétition des notes

S
A
L
U
T
!

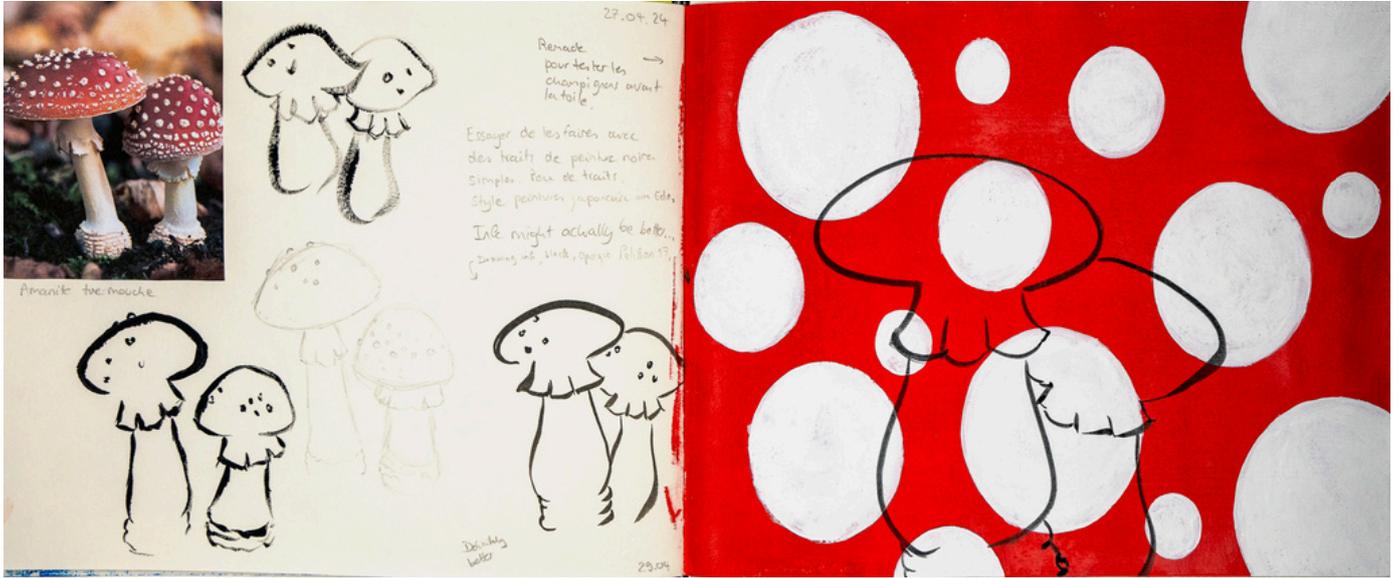
→ choix du crayon pour le dégradé
2B

A musical staff with three notes, each on a different line. The notes are simple, black, eighth-note symbols.

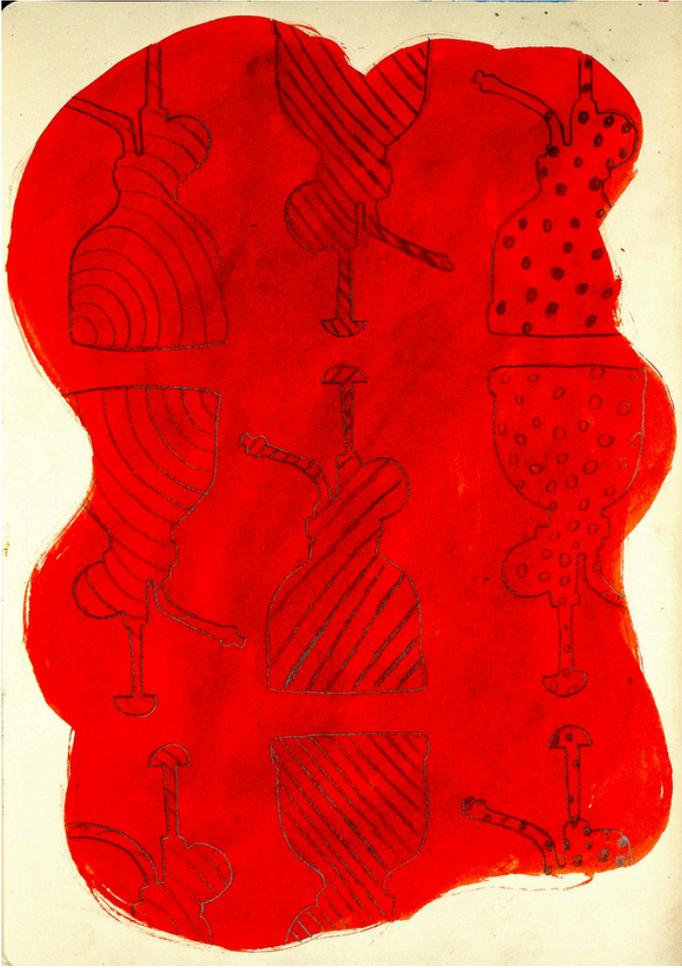
S
A
L
U
T
!

Four mouths are arranged vertically, each with a different expression. The top mouth is smiling, the second is open, the third is open with a different tongue position, and the bottom is closed. Musical notes are scattered around the mouths, appearing to come from them.

Graphisme

Graphisme

Graphisme

Dessin n°9 (5.05.2024)

Matériel et outils :

- ciseaux
- colle en bâton
- journal

Inspiration :

- magazine flow
- Hannah Höch

Pistes d'amélioration :

- casser le côté carré en
découpant des arrondis

Expression personnelle : créer, explorer, oser, progresser

Yannick Jean-Paul Nanette

« Ce sont aussi nos connaissances qui nous permettent de distinguer des données perceptuelles pertinentes ; savoir oblige ainsi à mieux voir, tout comme mieux voir oblige à plus de savoir. »¹

Dans cette phase de l'atelier disciplinaire, les étudiant-e-s sont invité-e-s à réaliser une série de créations personnelles, en lien avec les notions abordées précédemment.

Cet espace de création libre et réflexive leur permet de :

- Mettre en pratique et s'appropriier les outils, techniques, savoirs et expérimentations étudiés,
- Adopter une posture d'artiste-chercheur-euse, en expérimentant autour d'une thématique choisie,
- Sortir des représentations figées de l'art pour mettre en effervescence leur propre langage visuel et faire place au renouveau,
- Dépasser les blocages créatifs grâce à des démarches et procédés variés, l'essai-erreur et l'expérimentation,
- Analyser les pratiques à travers l'échange, l'observation mutuelle et la découverte d'œuvres d'artistes.

Et surtout oser, douter, recommencer, apprendre à se faire confiance, affranchir ses limites et apprécier la saveur de l'acte créatif.

Cette démarche vise à développer une pensée visuelle personnelle, essentielle pour enseigner l'art de manière sensible, ouverte et inventive.

¹ Massin, M. (2013). *Expérience esthétique et art contemporain* (p. 46). Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

Expression personnelle

Support - Carnet

Médium - Café

Outil - Tasse, crayon gris, crayons de couleur, Stabylo noir

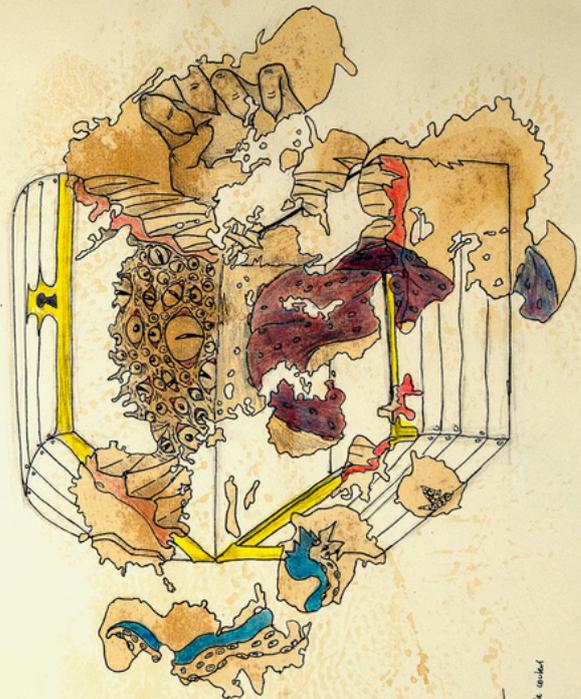
Geste - Verser, gicler, sécher, tracer, repasser, colorier

Reproduire - multiplier, refaire

Isoler - contraster, différencier, révéler

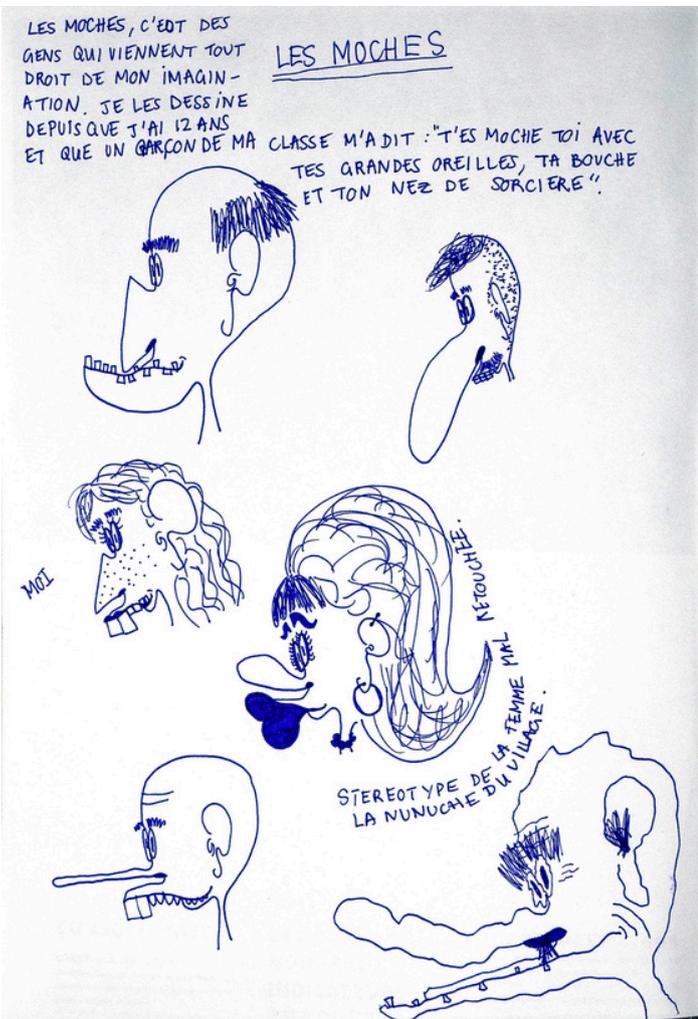
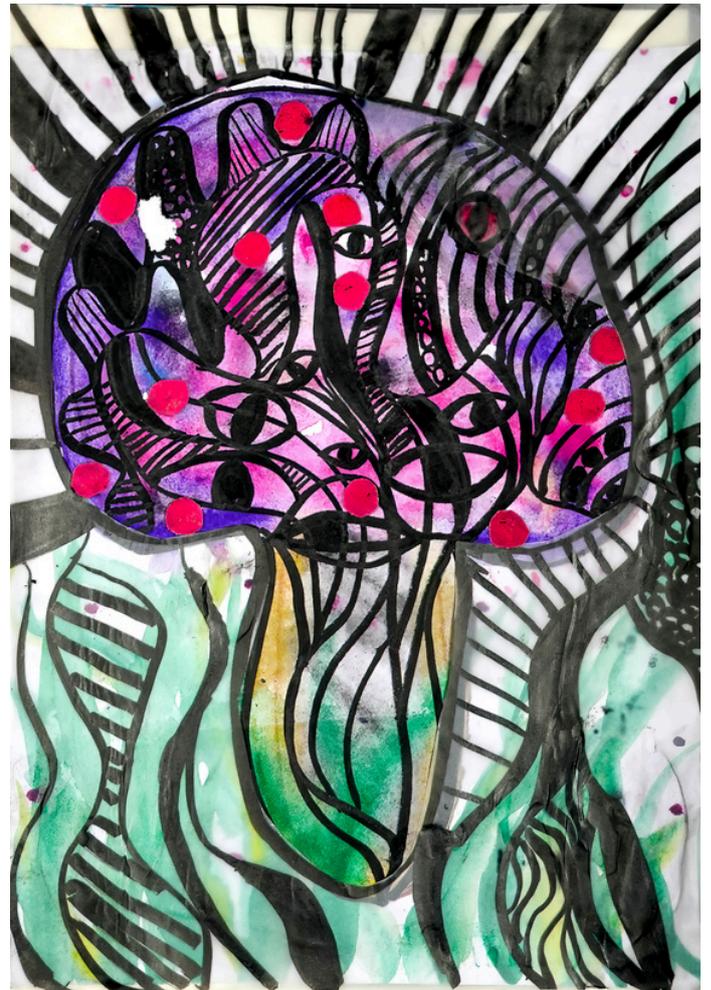
Transformer - métamorphoser, déformer

Associer - alterner, opposer

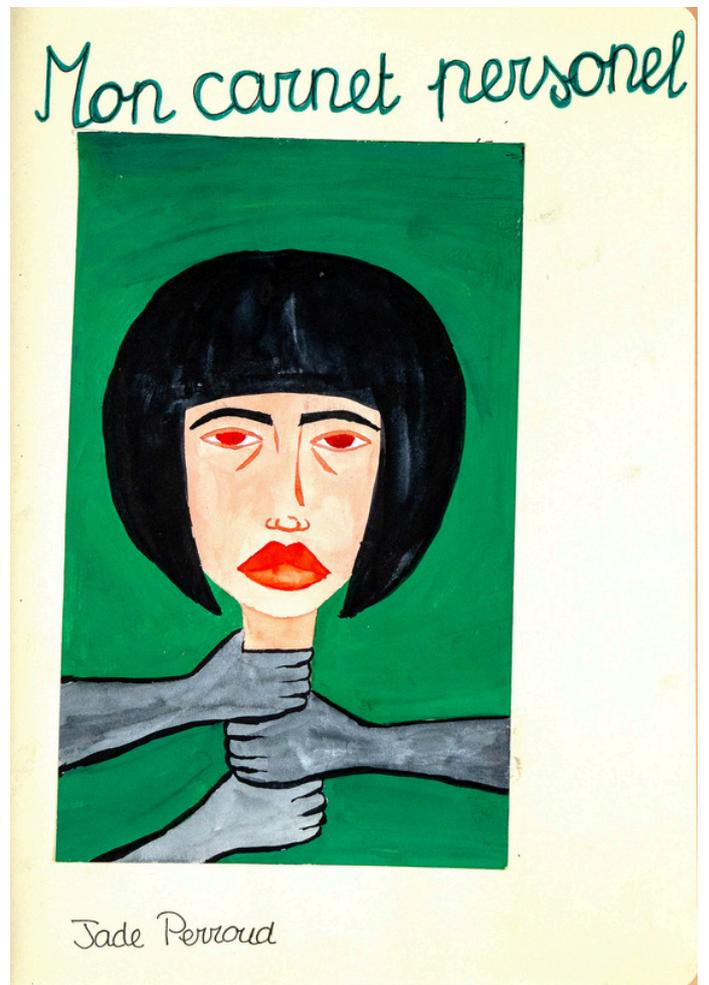
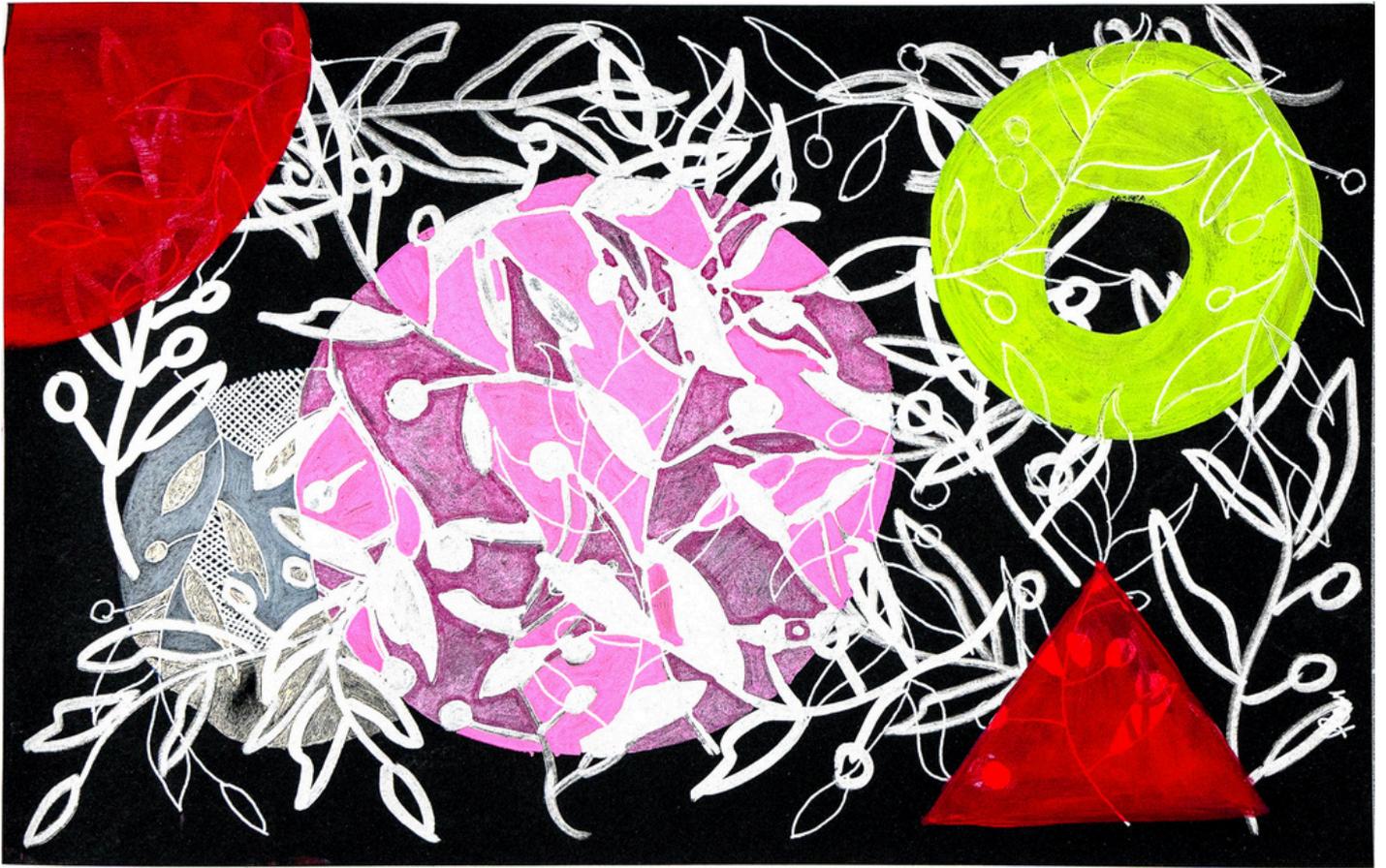

- La nuit -
café, stylo noir, crayons de couleur

Expression personnelle

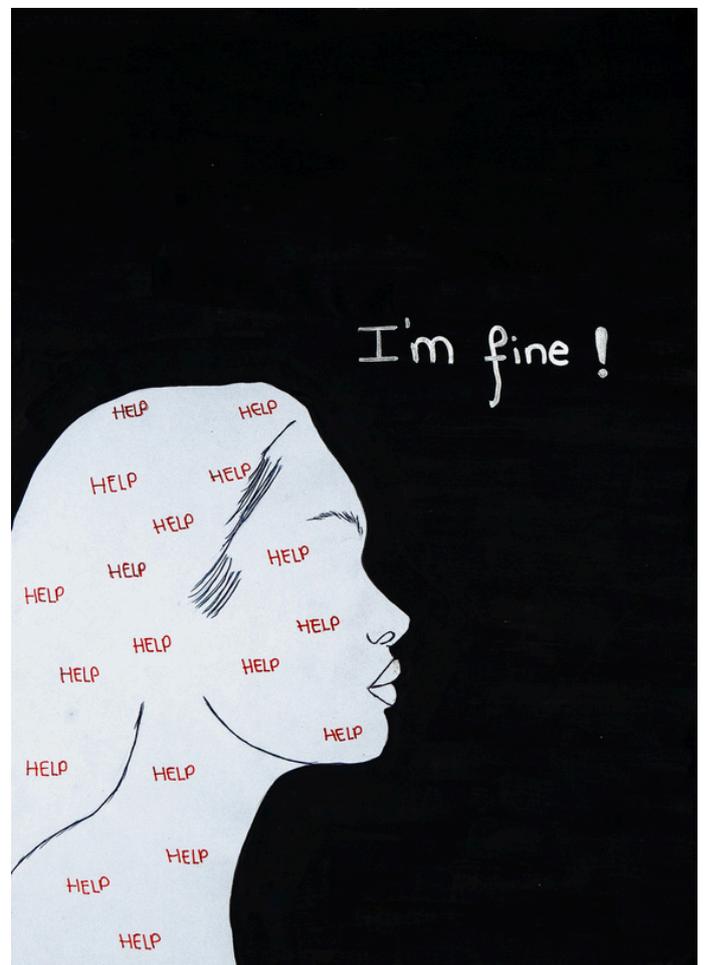
Expression personnelle

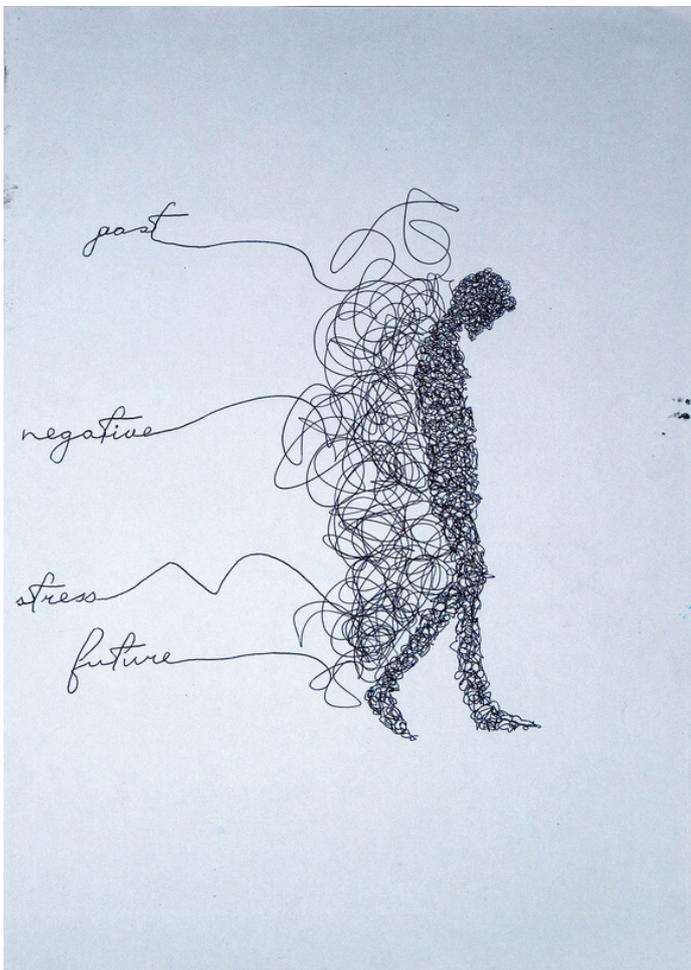
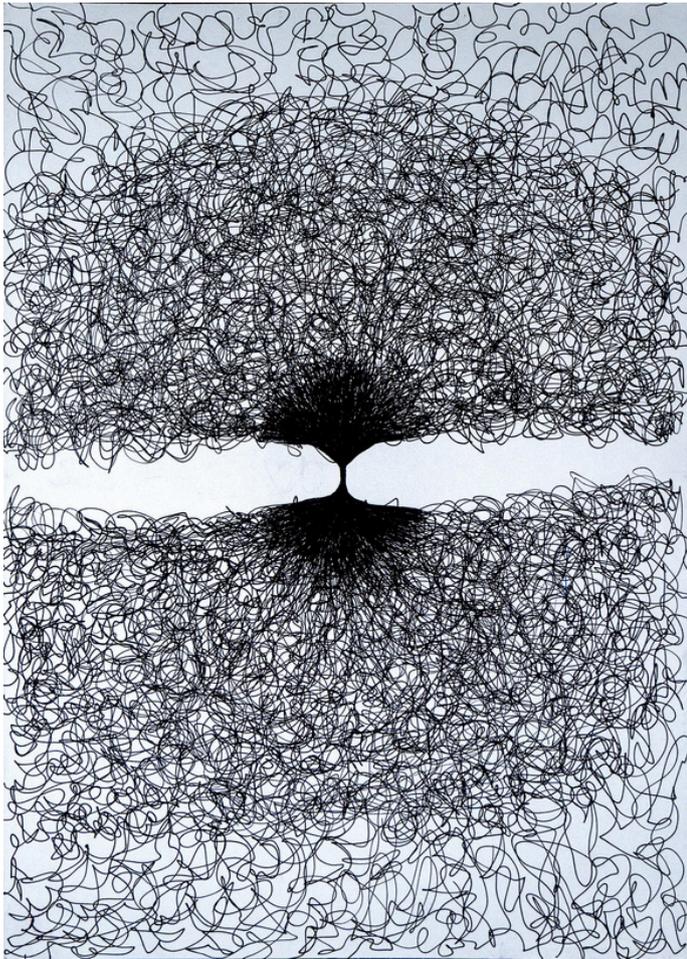
Expression personnelle

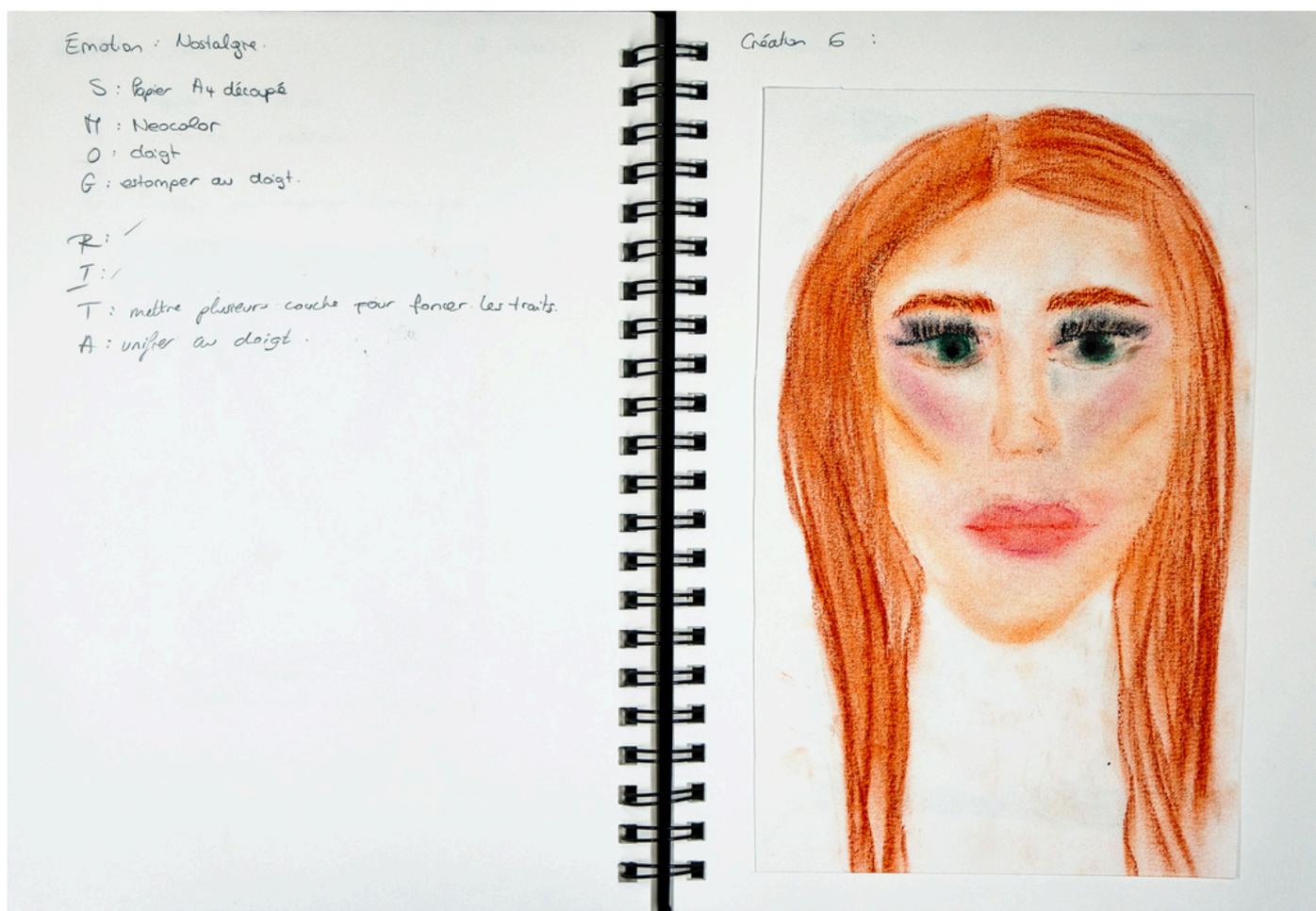
Expression personnelle

Expression personnelle

Expression personnelle

Processus créatif

Stoja Vukovic

La mise en pratique du processus créatif dans le cadre de nos cours permet à l'étudiant·e de développer la compétence de créer. Le processus créatif nécessite de passer par les différentes idées, exercer différents gestes et actions, utiliser des techniques et supports variés. Lors d'une activité mettant en avant le processus créatif, l'étudiant·e a la possibilité de réaliser des essais. La réalisation de plusieurs expérimentations permet dans le processus créatif d'exercer un regard critique, une analyse des traces obtenues et, au besoin, de modifier les idées de départ, le/les gestes, la/les techniques et le/les supports. C'est dans ce type d'expérience et d'expérimentations que le processus créatif tel que nous le pratiquons dans nos cours est mis en évidence.

Aden (2009) définit ainsi la posture créative : « Être créatif c'est avoir la capacité d'imaginer et de donner forme à des idées, des choses, c'est trouver des solutions inédites, originales, efficaces à des problèmes. » (p.173). Lubart (2015) définit ainsi la créativité : « La créativité est la capacité à produire un contenu qui soit à la fois nouveau et adapté aux contraintes de la tâche pour laquelle il est produit ». Et qu'en est-il du processus créatif ? Est-ce que celui-ci aboutit toujours à un résultat visible ? Quelles sont les composantes de celui-ci et existe-il des méthodes permettant de mettre en œuvre le processus créatif ?

Selon Aznar (2009), le processus créatif est le moyen qui accompagne le développement de la créativité. Celle-ci se manifeste au travers de différents concepts tels que : l'expression imaginaire, la création artistique, la création des idées et l'innovation. Chacun de ces concepts se développe au travers différents contextes.

L'auteur y distingue divers mécanismes d'expression, à savoir : l'expression imaginaire, la création artistique, la créativité des idées. Afin de nous préciser l'opportunité de moment créatif, c'est en ces termes que l'auteur nous le présente : « Pour faire de la créativité, il faut un moteur qui produise de l'énergie. Si l'on fait souvent de la créativité en groupe, c'est parce que le groupe facilite la mobilisation de l'énergie de nature affective. Il faut aussi des techniques qui ont une double fonction ; d'un côté ce sont des outils pour brouiller les pistes, pour dérégler les circuits imprimés, de l'autre ce sont des outils pour construire de nouvelles structures » (p.31). En effet, selon ses recherches et observations, l'auteur constate que les circuits créatifs nécessitent de travailler dans un contexte dans lequel il n'y a pas de jugement afin de permettre l'expression des idées nouvelles.

Aznar (2023) présente ainsi une partie du processus créatif : « (...) pour inventer, pour créer, il faut régresser, il faut retrouver une pensée pré logique, (...), pré langage. ». Différentes expériences permettent à la créativité de s'exprimer au travers du processus créatif. Celles-ci touchent aux différentes approches permettant d'activer le processus créatif. Les étapes suivantes sont mises en lumière par l'auteur : l'imprégnation, la divergence, la convergence et l'innovation. Chacune d'elles se développe de manière diverse. L'auteur y met aussi en évidence l'importance de l'expression autant du programme de la logique que de celle de la créativité.

Alors que la création artistique peut parfois obéir au principe de besoin expressif de l'artiste, ici l'accent est mis sur le développement de la créativité de manière à permettre à chacun-e de créer. Une posture démocratique, permettant à toutes et tous d'accéder à sa création, dans un environnement non-jugeant et ne visant pas une production avec un but précis. Pas de canevas de production ici. La créativité est ici au service de la personne qui crée et pas d'un commanditaire externe. L'aspect décoratif de l'art est ici emporté par un processus permettant de créer des chemins nouveaux, des connections nouvelles, permettant la réflexion et qui sortent de l'ordinaire, pour celui-celle qui les met en action. La production en est une trace et l'invention (visible ou exprimée sous diverses formes et techniques) un re-nouveau pour le-la créateur-trice ou pour le-la spectateur-trice.

Aden, J. (2009) La créativité artistique à l'école : refonder l'acte d'apprendre. Synergies Europe n°4, pp.173-180.

Aznar, G. (2009) Préciser le sens du mot créativité. Synergies Europe n°4, pp. 23-37.

Ressources numériques :

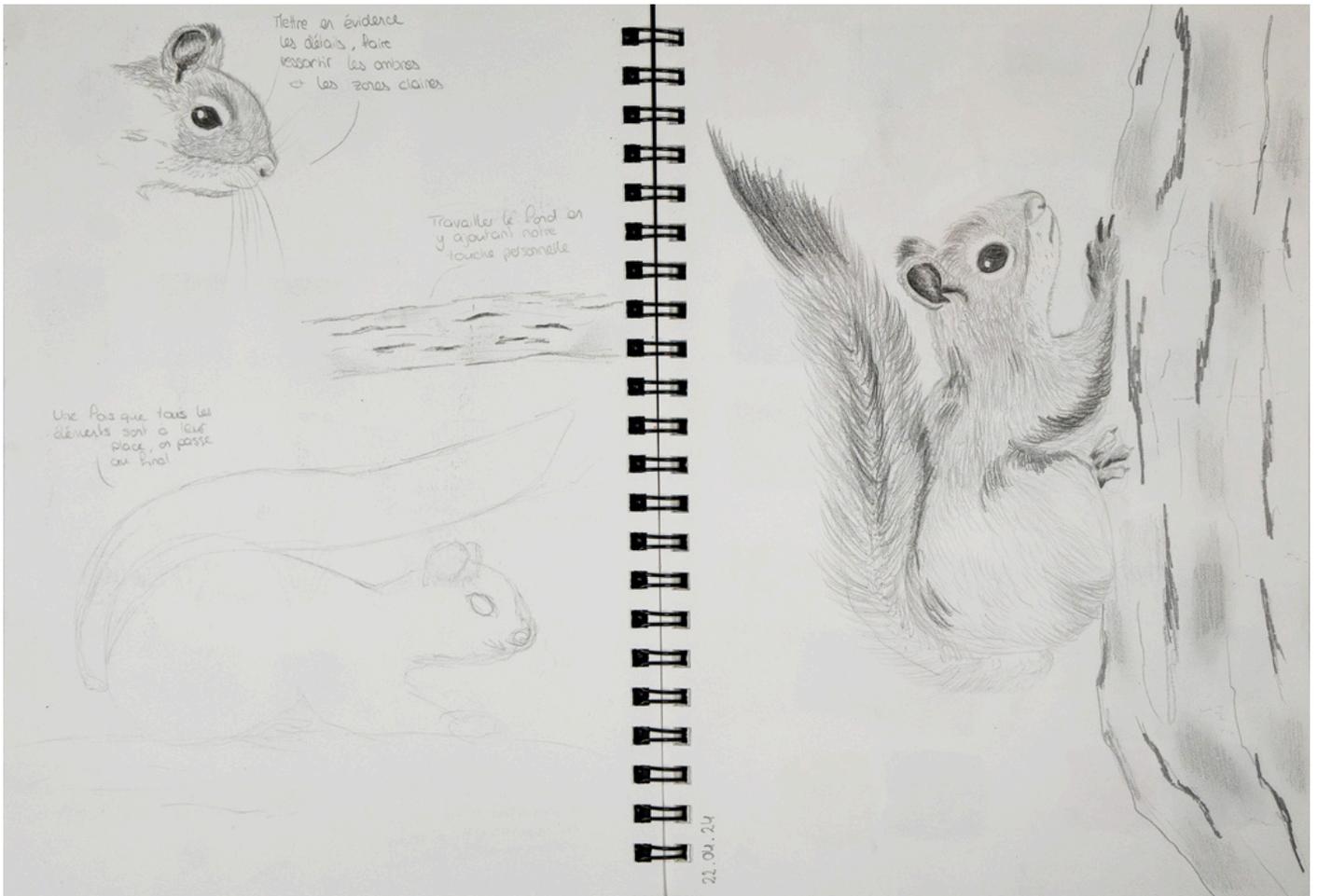
<https://www.youtube.com/watch?v=0wNX1-jZQUA> La créativité : graines de génie Todd Lubart Université Paris Descartes (visionné le 25.5. 2025).

<https://vimeo.com/120818004> Le processus créatif : le projet CREAPRO présenté par Tod Lubart (2015) (visionné le 25.5. 2025).

Processus créatif

Processus créatif

Processus créatif

Narration

Stoja Vukovic

Quand vous pensez image, à quoi pensez-vous ? Aux représentations de différentes formes d'images et provenant de différentes cultures ? De différentes époques ? Aux mythologies ? Les créations en arts visuels de type narratif se manifestent sous différentes formes, différents supports et ont une spatialité et expression différentes.

La narration comme concept en arts visuels se manifeste au travers de différents moyens d'expression : images, sculptures, peintures, photographies, dessins, installations, vidéos, performances, etc. Toutes ces créations ou productions ont une intention première, celle qui est d'exprimer, de communiquer, de raconter, de témoigner.

Certaines images sont réalisées avec des intentions plus effectives comme les publicités, par exemple. La narration a donc deux versants ; le premier est celui du côté de la création dans laquelle l'expression est libre et qui consiste à raconter des histoires visuelles ou de communiquer de manière libre des intentions de l'artiste. Et de l'autre côté, la création obéit à un cadre et un contexte donnés. Elle est aussi faite par un-e créateur-trice. Cependant, son intention est soumise à des commanditaires externes autres que l'artiste; son expression est soumise à des objectifs précis. Les deux formes permettent à la narration de se manifester, cependant leur expression n'a ni le même but, ni la même portée.

L'étude de l'image est l'art de comprendre le sens et l'origine des images. C'est aussi, la capacité d'adopter une posture critique des images de toutes sortes, de toutes natures. Cette posture critique s'appuie sur l'origine et le sens des images. Elle étudie le contexte de leur création afin de comprendre une époque, un mouvement social ou historique. Wallot (1993) rappelle en ces termes l'apprentissage de la perception des images : « Pour comprendre les images il faut d'abord en faire. C'est en permettant à l'élève de "faire" et de "voir" ces images, de les comprendre, de les situer par rapport aux autres images dont celles des artistes et celles de l'histoire de l'art que nous pouvons véritablement former des individus "visuellement alphabétisés" et "culturellement avertis" et non de simples consommateurs d'art » (p.1).

Qu'elles se manifestent au travers des tableaux, des affiches, des bandes dessinées, des images animés, toutes ces formes sont les témoins de leur temps et de l'expression de leur-s créateur-trice-s.

Autres définitions et sens de la narration :

Dans CTRL. Centre national de recherche textuelles et lexicales (<https://www.cnrtl.fr/definition/narration>)

« . -Relation détaillée, écrite ou orale (d'un fait, d'un événement). Synon. compte rendu, (...) récit. Narration claire, précise; narration d'une aventure, (...) le fil d'une narration (...) B 1. a) Il faut que je mette mon héroïne dans un bal (Flaubert, Corresp., 1852, p.405) (...). »

B. "(b) RHÉT., Partie du discours où l'orateur raconte, expose, développe le fait ”.

Autres définitions et sens de Communication :

Piguet, J. (2023) Le carnet de dessin: (Un outil d'apprentissage pour développer la communication entre pairs ?) HEP Vaud.

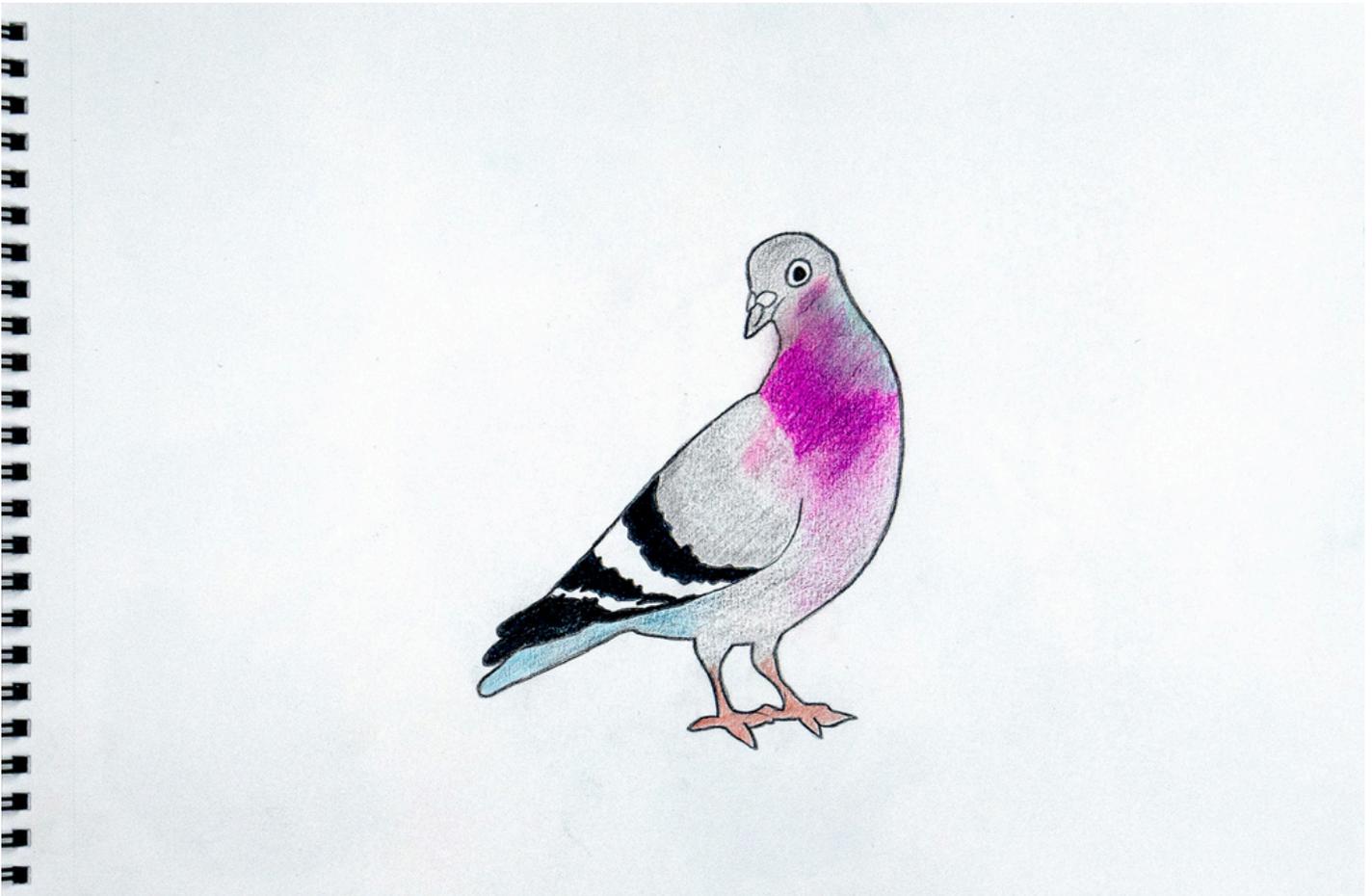
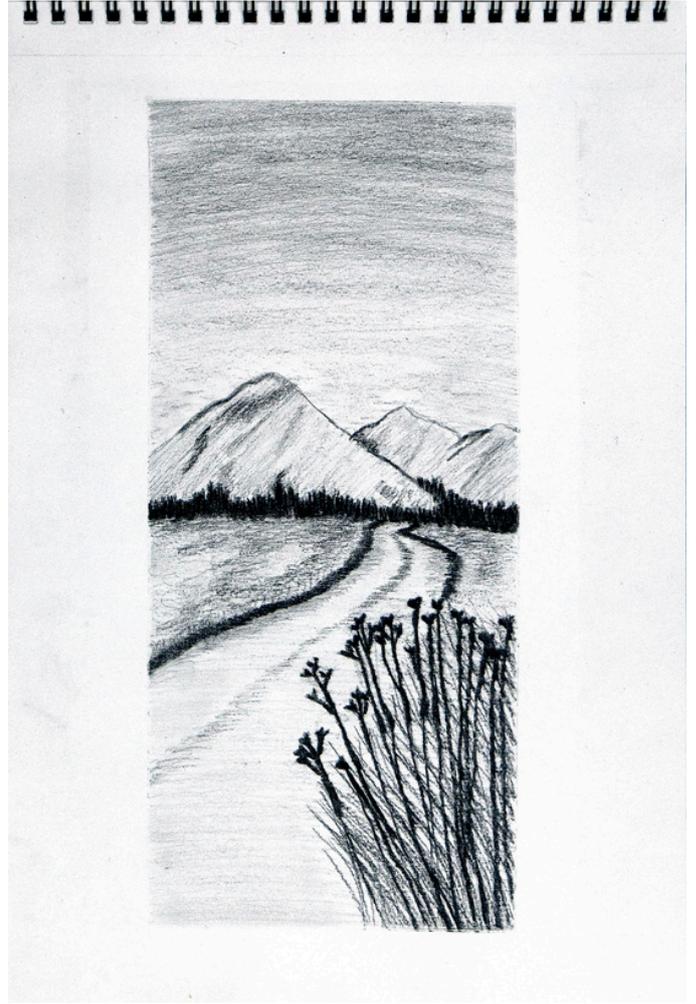
Lien URL: [mp10774_ms1_p48774_2023.pdf](https://www.hep.ch/medias/10774_ms1_p48774_2023.pdf)

“Communiquer implique l'emploi de signes qui peuvent être, par exemple, picturaux, gestuels ou langagiers afin de faire parvenir un sens d'un individu à un autre ou de se faire comprendre. L'objectif d'une communication ciblée est d'informer quelqu'un de manière précise et/ou de l'inciter à adopter une certaine attitude. “ p.104 (se référer à Ernst Wagner, Diedierik Scöna: Cadre européen commun de référence pour la Visual Litteracy-Prototype-ED Waxmann Münster-New York, 2016). Lien: <https://envil.eu/>

Ressources texte Narration :

Wallot, J.A. (1993). Apprendre l'image Discovering the image. Recherches et expérimentations en enseignement des arts au Québec Aspects of Art education in Quebec. Sous la direction de Jaques Albert Wallot, Assisté de France Joyal, 1993, Les Editions l'Image de l'Art, inc., Montréal.

Narration

Narration

Ma tristesse se transforme en colère, en rage. Qu'ai-je fait dans cette vie ou dans une autre pour mériter toute cette souffrance? Ne suis-je donc suffisante pour personne? Il ne me reste plus que haine envers ceux qui m'ont volé ma lumière intérieure.

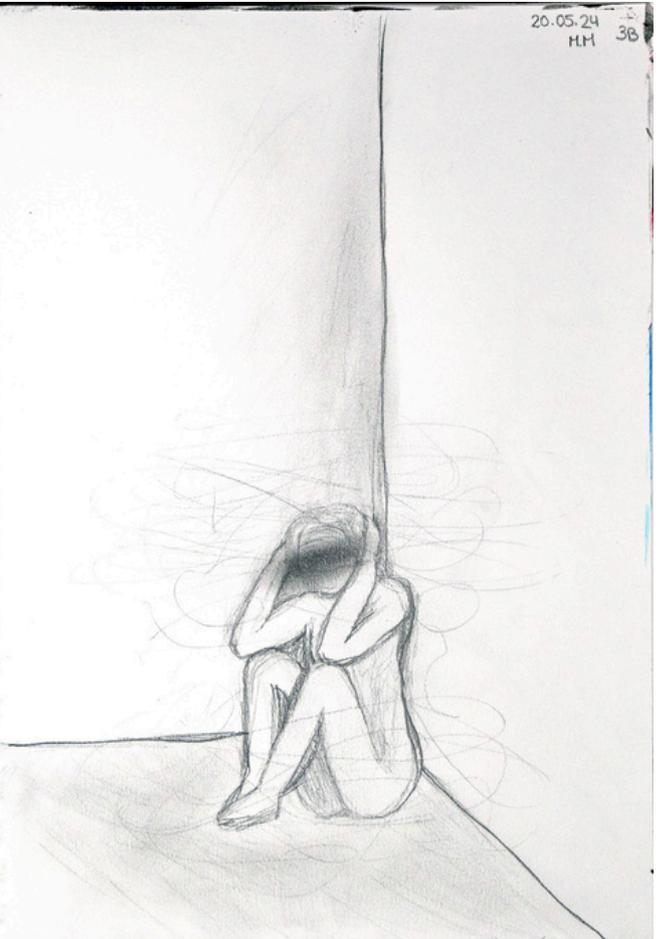
- la danse brûlante de la colère

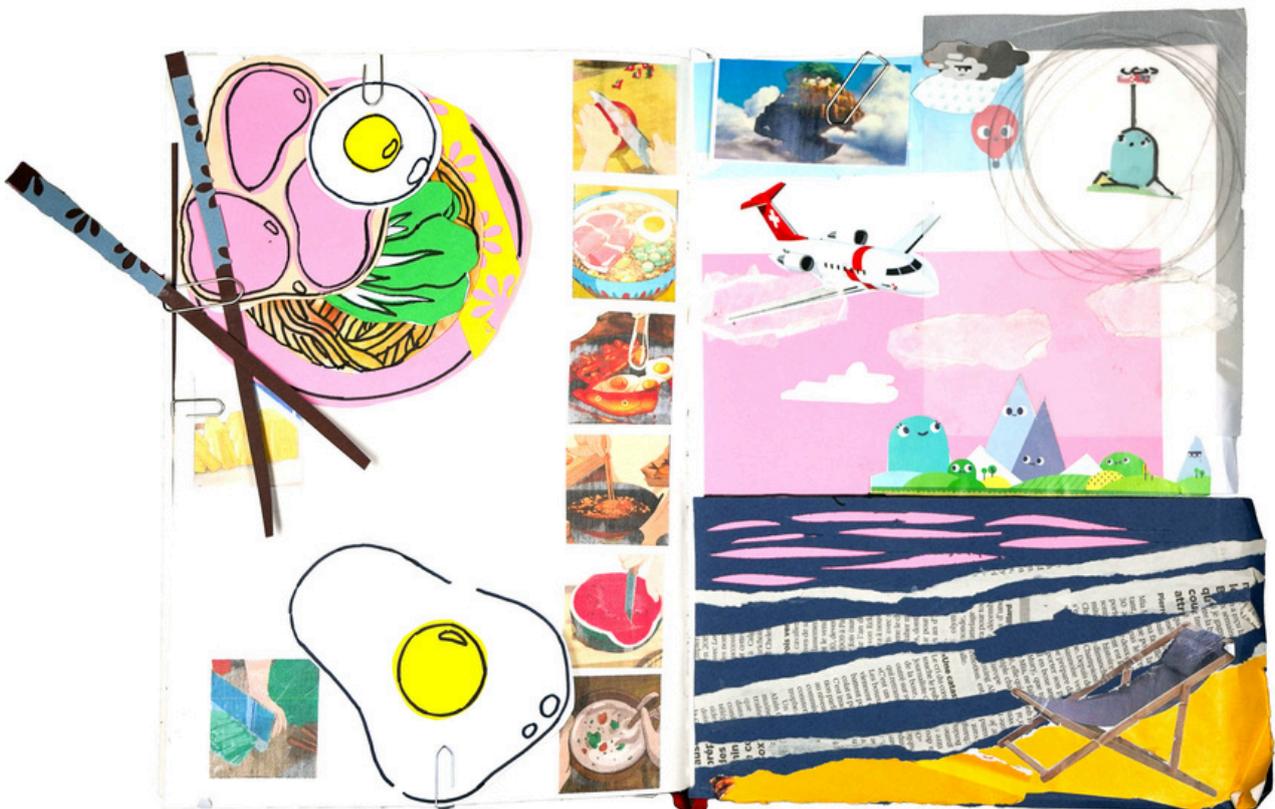
M.H.
Pensées
18.05.24

J'ai le sentiment que tout cela ne s'arrêtera jamais. Cette maladie est présente depuis tant d'années. Je me bats chaque jour et pourtant je reste constamment dans le même désespoir. Vais-je me retrouver un jour? Pourquoi l'enfant innocent que j'étais, a été meurtri à ce point?

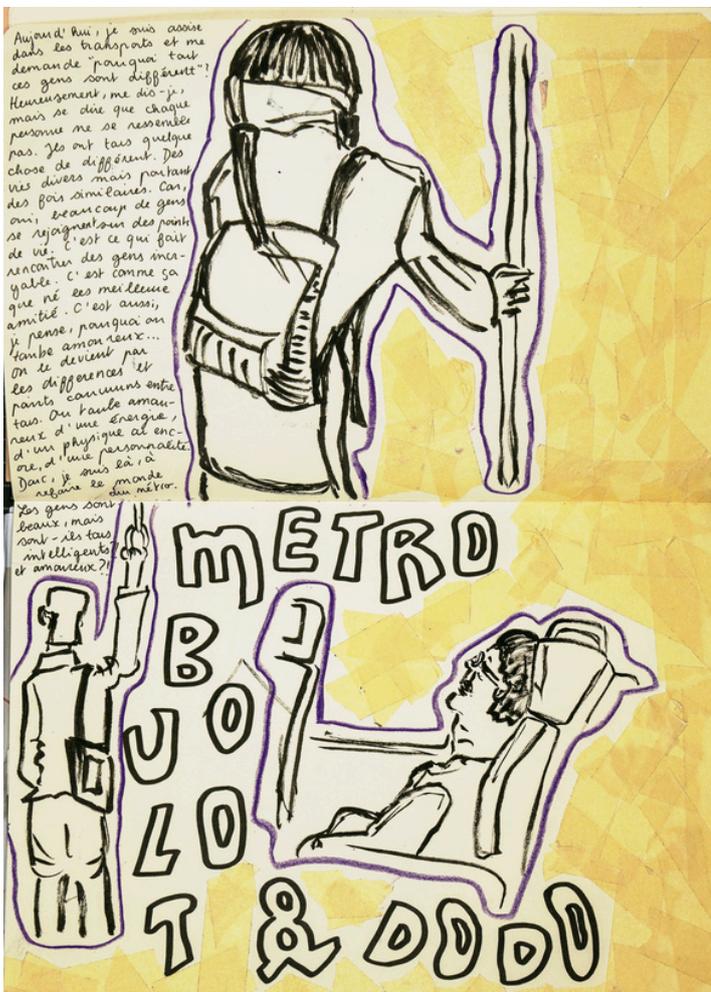
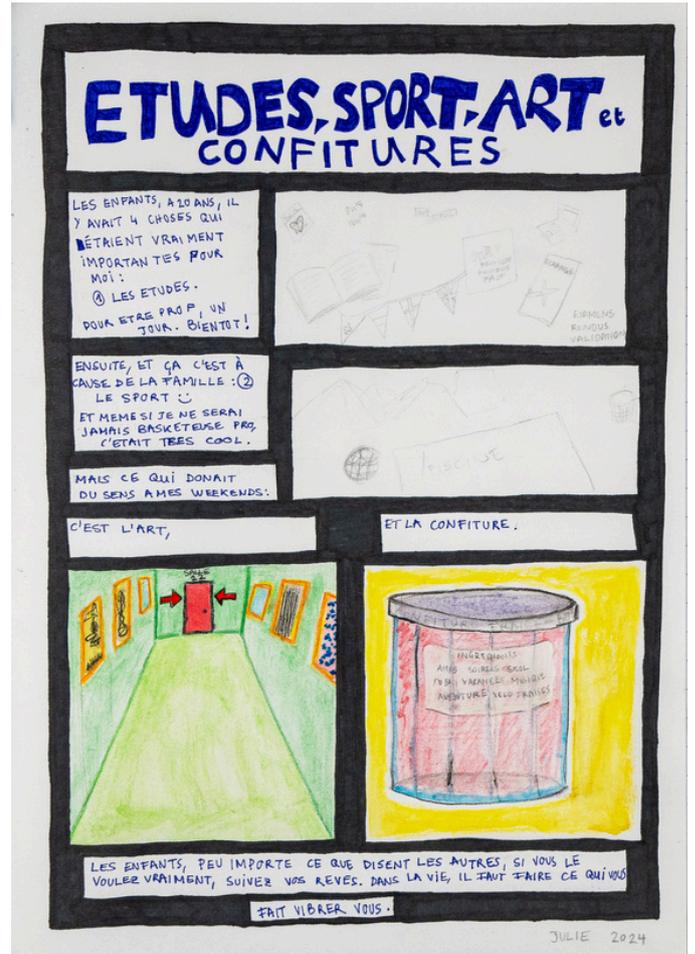
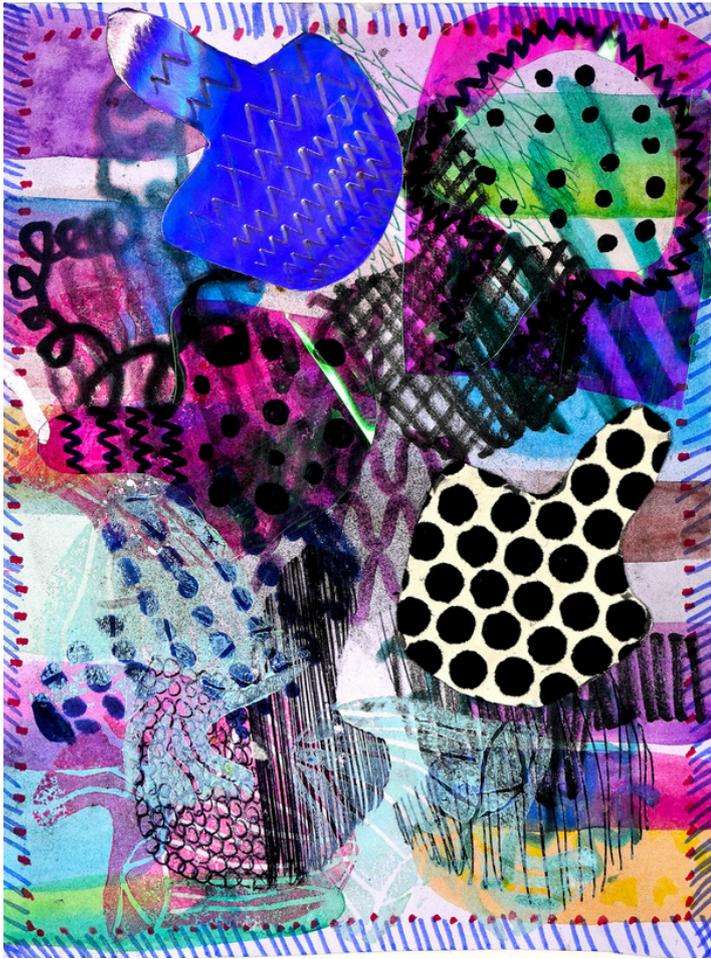
- Questions sans réponse

Narration

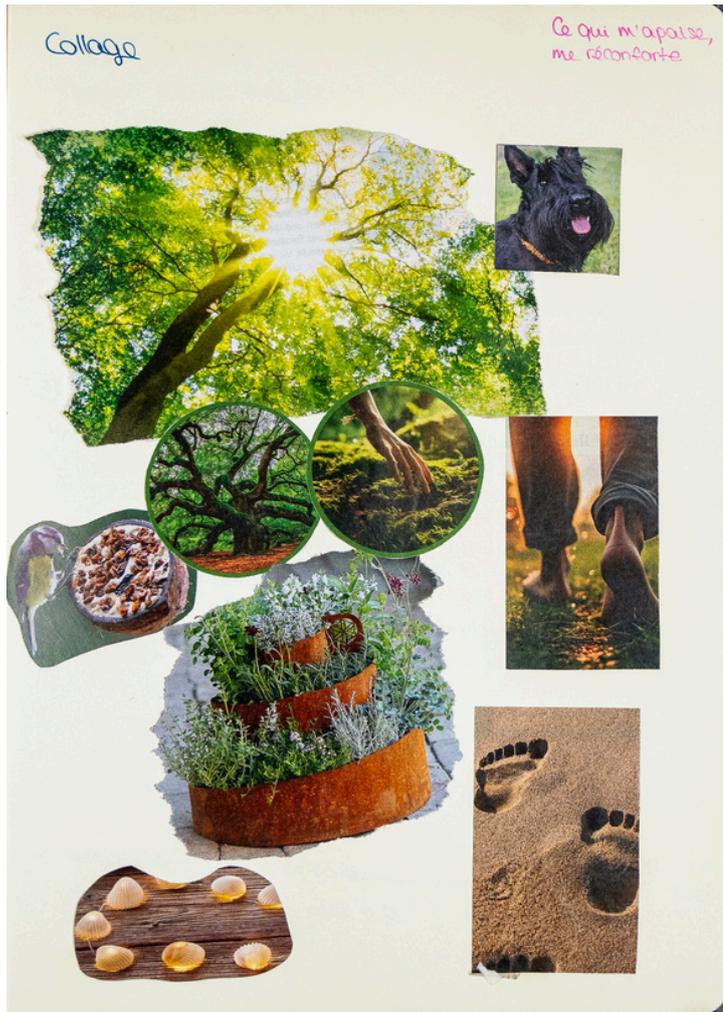
Narration

Narration

Narration

Crédits

Carnets (images imprimées sur les affiches de l'exposition) :

Laura Pauline Marie Alegre, Önkol Dilara Buket, Meliha Cohadarevic, Madeleine-Marie Habiyakare, Tiffanie Layaz, Déborah Laëtitia Lenoir, Lo-Sciuto Benedetta Mariapia, Charlotte Lafage, Chiara Lanni, Fanny Milesi, Melissa Mann, Vivian Maier, Diana Sofia Miguel Reis, David Morand, Marlène Martins, Zoé Navaratnam, Ruben Navarro Liste, Jonathan Page, Jade Perroud, Coralie Pierette Perrod, Maria Gemma Pedrosa, Marija Popovic, Samy Gilles Porchet, Lucie Prodolliet, Emmanuelle Pucci, Violaine Pruvost, Altina Rachiti, Sabrina Rami, Manon Ramuz, Marta Anna Rekosiewicz, Veïa Ruinet, Deborah Rime, Margaux Camille Rivier, Lena Rohner, Noémie Angie Rodriguez, Loane Rouge, Lydia Sahle, Valérie Sallin, Karolina Saraqi, Julie Schütz, Sahuc Maëlys, Elise Tan, Maurane Urben, Johann Wider, Souag Whitney Mano, Laetitia Zufferey, Annya Acosta Leguizamon, Estelle Penseyres, Maéva Raposo-Ranglall.

Carnets (images présentées en ligne) :

Mathias Aubry, Charlotte Lafage, Laura Pauline Marie Alegre, Déborah Laëtitia Lenoir, Annya Acosta Leguizamon, Chiara Lanni, Tevide Maliqi, Lo-Sciuto Benedetta Mariapia, Tiffanie Layaz, Luna Magnenat, Sophija Marijanovic, Noémie Angie Rodriguez, Altina Rachiti, Karolina Saraqi, Violaine Pruvost, Margaux Camille Rivier, Lena Rohner, Marta Anna Rekosiewicz, Deborah Rime, Lydia Sahle , Emmanuelle Pucci, Samy Gilles Porchet, Veïa Ruinet, Valerie Sallin, Lucie Prodolliet, Loane Rouge, Marija Popovic, Sarah Valceschini, Pauline Storione, Souag Whitney Mano, Johann Wider, Madeleine-Marie Habiyakare, Maurane Urben, Sarah Valceschini, Gentiana Vehapi, Laura-Anne Townsend, Manon Neynaber, Fleuda Neziraj, Laetitia Zufferey, Maelle Masson Zélie, Marlène Martins, Ruben Navarro Liste, Önkol Dilara Buket, Zoé Navaratnam, Fanny Milesi, David Morand, Belma Osmanovic, Zoé Glauser, Diana Sofia Miguel Reis, Jade Perroud, Jonathan Page, Julie Schütz, Maria Gemma Pedrosa, Meliha Cohadarevic, Vivian Maier, Estelle Penseyres, Julie Perler, Laura Pilloud, Marjorie Pasquier, Mary-Line Parshad, Mélanie Ploner, Abigaël Page, Samantha Pesenti, Mélissa Mann, Coralie Pierette Perrod, Sabrina Rami, Manon Ramuz, Sahuc Maëlys, Elise Tan, Maéva Raposo-Ranglall.

Curatoriat :

Alexandra Kaourova et Stoja Vukovic

Textes :

Stoja Vukovic, Yannick Jean-Paul Nanette, Natacha Steiner, Véronique Portal et Céline Masson.

Relecture textes :

Tilo Steireif

Graphisme :

Yannick Jean-Paul Nanette, Natacha Steiner et Carlos Abeijón Martínez.

Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Avenue de Cour 33
1007 Lausanne

–

www.hepl.ch

