

«Quelle victoire sur l'indifférence, sur l'oubli dans lesquels retombent toutes choses à moins que l'on ne se soit arrêté devant elles pour en cueillir la beauté, la vie qui les anime». ¹

«Il se peut que le Dessin soit la plus obsédante tentation de l'esprit... Les choses nous regardent. Le monde visible est un excitant perpétuel : tout réveille ou nourrit l'instinct de s'approprier la figure ou le modelé de la chose que construit le regard». ²

**COMPÉTENCES
et OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES**

DOSSIER PÉDAGOGIQUE N° 1

Connaissances attendues de l'enseignant :

Connaissances techniques ♦

Les bases de la perspective –
Les spécificités et l'utilisation de quelques médiateurs (crayons, de papier, fusain, craies d'art, pastels)
Des notions de l'harmonie – des couleurs.

Connaissances pédagogiques ♦

Établir le bon lien entre les dessins réalisés et les disciplines qu'elles peuvent servir,

Connaissances théoriques ♦

Se renseigner sur l'histoire et sur le fonctionnement de la Citadelle

Attitudes ♦

Choisir le bon « sujet » et le bon emplacement pour dessiner
Prévoir le matériel adéquat pour chaque situation
Equilibrer les moments de dessin et le reste de la visite.

1- Paul Valéry, *Degas, danse et dessin*, Gallimard, Paris, 1949, p. 105 et s.

2- Jean Clair, *Considérations sur l'état des Beaux-arts*, Gallimard, Paris, 1983

Paul Valéry : un des plus grands poètes français, critique, essayiste, élu à l'Académie française en 1925, nommé professeur de poésie au Collège de France en 1937.

Jean Clair : né le 20 octobre 1940 à Paris, conservateur général du patrimoine, écrivain, essayiste et historien de l'art français, membre de l'Académie française depuis mai 2008.

.....

CE DOSSIER S'ADRESSE A DES ÉLÈVES DU CYCLE 3 ET DU COLLÈGE. UNE ADAPTATION POUR LES AUTRES CYCLES EST POSSIBLE.

OBJECTIFS

Amener les enseignants à :

- ♦ comprendre l'importance et l'utilité du dessin : dessin d'observation, dessin de construction, dessin documentaire, schéma, croquis, etc.
- ♦ allier rigueur scientifique et expression plastique, mémoire et sens.

Amener les élèves à :

- ♦ développer leur sens de l'observation et de l'analyse,
- ♦ éduquer leurs gestes scripteurs et les doter d'expressions maîtrisées.

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

1- Avant la visite

a- S'exercer à dessiner

Les élèves s'exercent à dessiner, à transcrire sur papier ce qu'ils perçoivent et non ce qu'ils pensent :

- ♦ *Dessin documentaire* → Favorise l'observation et l'analyse fine des sujets. Il concerne l'insectarium, le musée comtois, et d'autres éléments fixes, comme des plantes, dont le détail va servir à d'autres disciplines (exemple : étude d'une plante, un insecte, en science).
- ♦ *Croquis de construction* → Architecture, paysages, costumes, insectes et plantes. La pratique consiste à transcrire la perception qu'on a du sujet, de différentes manières régies par le temps accordé au dessin : trois croquis, le premier en trois minutes, le deuxième en six minutes et le troisième en 12 minutes.
- ♦ *La photographie* → Outil témoin qui sert à garder des traces : détails d'architecture, paysages de la ville vue depuis la citadelle, animaux du jardin zoologique, plantes, etc. pour une utilisation post-visite.

b- Choisir un thème

La discipline dominante peut être « arts visuels », « géographie », « histoire », ou « sciences », toujours avec une visée transdisciplinaire. Trois thèmes sont proposés, en guise d'exemple :

Arts visuels → des temps de croquis, d'aquarelle, de photographie, avec des visites commentées orientées histoire des arts : architecture, objets du quotidien, histoire et rôles divers de la citadelle.

Histoire-géographie → Découverte des paysages vus depuis les remparts, du lien citadelle-ville, de la particularité spatio-temporelle du site et des trésors historiques qu'offrent les musées. Dessin et photographies seront des outils pour garder une trace de la visite.

Sciences → Une visite guidée, avec des activités d'observation et des temps de dessin documentaire : plantes, insectes, animaux.

Mais, quel que soit le thème choisi, l'enseignant préserve une place à la visite plaisir, à la curiosité et au questionnement contemplatif.

«La première chose que j'ai faite au monde, c'est dessiner, comme tous les gosses d'ailleurs, mais beaucoup ne continuent pas »¹

«Le dessin n'est pas seulement la preuve de ce que j'ai vu, il est ce qui me permet de voir. Combien sont émouvantes les études d'après nature que nous a laissées Albrecht Dürer. Quelle jubilation trahit l'inscription nach ber lever, signifiant croqué sur le vif, que Breughel apposait au bas de ses croquis. »²

**COMPÉTENCES
et OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES**

DOSSIER PÉDAGOGIQUE N° 1

Connaissances ♦

Vocabulaire de base concernant –
le thème de la visite,
Pratique du dessin (différents –
types de croquis, avec différents
médioms), et maniement d'un
appareil photographique (prise
de vue, cadrage, mise au point,
effets de lumière).

Attitudes ♦

Les activités des élèves sont
régies par le thème de la
visite que l'enseignant choisit.

Arts visuels :

Dessin, croquis multiples,
aquarelle, photographie, dans
deux ou trois endroits de la
citadelle.

Architecture :

Des croquis de deux ou trois
sujets, et une visite commentée
par un guide ou par l'enseignant.

Sciences :

Dessin d'observation, prises de
vues, analyses, comparaisons et
questionnements.

1- Pablo Picasso, in *Guillaume Apollinaire, "Propos de Pablo Picasso"*, in *Correspondance Picasso / Apollinaire*, Edition de Pierre Caizergues et Hélène Seckel, Paris, Gallimard / RMN, 1992

2- Jean Clair, *Considérations sur l'état des Beaux-arts*, Gallimard, Paris, 1983

Pablo Picasso : Pablo Ruiz Picasso, 1881-1973. Peintre, dessinateur et sculpteur espagnol ayant passé l'essentiel de sa vie en France. Considéré comme le fondateur du cubisme avec Georges Braque.

2- Pendant la visite

a- Matériel nécessaire

Les élèves disposent, chacun, d'un petit sac-à-dos qui contient :

- ♦ une planche-support format A4 minimum,
- ♦ du papier et deux pinces, ou des punaises, pour fixer le papier,
- ♦ deux ou trois médiateurs : crayon 2B, fusain, aquarelle,
- ♦ un carnet de notes, utilisé par un rapporteur en cas de groupes,
- ♦ un ou plusieurs appareils photo par groupe.

La planche-support et les feuilles de papier peuvent être remplacées, avantageusement, par un carnet de croquis

b- Déroulement

L'enseignant prend soin d'établir un plan qui précise :

- ♦ les haltes destinées au dessin, et le temps qui leur est consacré,
- ♦ les sujets à dessiner, en nombre limité,
- ♦ l'alternance entre les différentes phases : visite guidée, dessin, promenade plaisir.

3 - Après la visite :

Les dessins et photos réalisés lors de la visite, en plus de les mettre en valeur et de les exposer en classe, feront l'objet de différents prolongements possibles, selon le thème choisi et les besoins pédagogiques, par exemple :

a- Faune, flore

Science : composition d'une fleur, reproduction des plantes, classification, collection (herbier) - *Histoire des arts* : œuvres Albrecht Dürer - *histoire* : explorateurs et plantes rapportées en Europe, etc.

b- Architecture

Histoire : évolution des constructions défensives (châteaux forts, fortifications bastionnées, etc.) - *Histoire des arts* : les styles architecturaux, le rapport entre les artistes et l'architecture, etc.

c- Paysage

Dessin : reproduire un paysage d'après photo - *Détournement* : partir d'une image et s'exprimer en y ajoutant, en changeant des éléments.

Remarques

Dans ce dossier, la photographie ne vise pas l'esthétique, mais sert de support, projeté ou photocopié, pour observer, comprendre et refaire ou parfaire des dessins ; sélectionner et agrandir un détail pour des observations techniques et scientifiques ; servir de support pour des décalques ; servir de départ pour différentes opérations plastiques.

Mais elle peut aussi servir d'élément de repérage et d'anticipation pour une séance de prise de vues photographiques à visée esthétique.

«... Dans l'étude du dessin il y a deux éléments, le travail matériel, l'exercice de l'œil et de la main, puis, le travail intellectuel, c'est-à-dire l'habitude d'observer avec exactitude et de graver dans la mémoire ce que l'on a observé, de telle sorte que l'esprit puisse comparer et tirer des déductions de la comparaison. »¹

«Je ne sais guère de carrière dans laquelle le dessin ne soit utile, sinon absolument nécessaire, par cette raison bien simple que le dessin apprend à voir juste, à se souvenir de ce qu'on a vu et à donner un corps à la pensée. »²

DÉMARCHES ►

A proposer devant une vue d'ensemble, un paysage ou tout élément fixe.

Phase 1

Les élèves commencent par un temps d'imprégnation et d'observation, pendant lequel ils peuvent prendre des photos repérage et, de manière organisée, exprimer leurs sensations en échangeant entre eux.

Phase 2

Un cadrage visuel, pas trop large, est défini par l'enseignant. Dans cet espace cadré, chaque élève choisit la scène (le sujet) qu'il veut restituer, sachant qu'il ne dispose que de 3 min.

Un même médium pour tous : le crayon de papier (2B ou 3B).

Phase 3

Nominés, les dessins sont échangés et les élèves essayent de reconnaître ce qui est dessiné, ce qui manquerait pour une lecture juste. L'échange verbal permet d'anticiper la phase qui suit.

Phase 4

L'enseignant demande aux élèves de restituer le même sujet sur une autre feuille. Le temps est de 6 min.

Phase 5

Répétition de la phase 3, avec une plus large mise en commun des erreurs et avec des conseils de construction : repérer les « masses », les lignes, suggérer la lumière et la perspective.

Phase 6

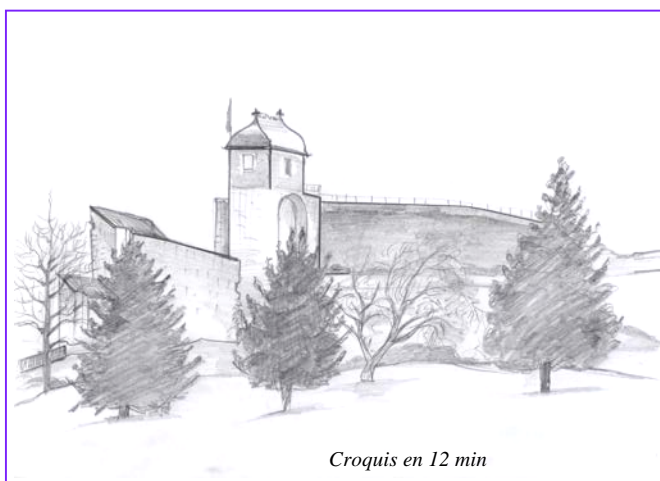
Répétition de la phase 4, avec un temps de 12 min.

1/2- Viollet-le-Duc, *Histoire d'un dessinateur, Comment on apprend à dessiner*, réimpression en fac-simile de l'édition de Paris, 1879, Paris, Edition Bergeret-Levrault, 1978, p. 64

Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc : 1814-1879, architecte français, restaurateur de sites médiévaux. A l'origine de l'architecture moderne, par ses écrits théoriques rationalistes *Entretiens sur l'architecture*, 1863. A directement inspiré des acteurs majeurs du mouvement Art nouveau, comme Eugène Grasset, Antoni Gaudí, etc.

ADOPTER ET DOMPTER LE DESSIN

1- Perception, restitution et suggestion

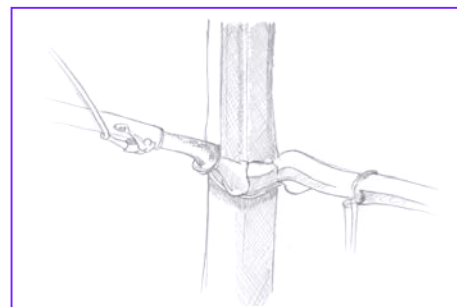

Le dessin d'observation vise en priorité des sujets peu mobiles (plantes, animaux en repos, architecture...).

L'enfant a le temps d'analyser visuellement ce qu'il perçoit et transcrit une réalité du sujet et non son esthétique.

Une prise de vue est conseillée, afin de garder un « témoignage du sujet pour le réétudier.

2- Observation

« Le dessin est partout, nous en sommes entourés. Empreintes de pieds dans la neige, souffle sur la fenêtre, traînée de vapeur d'un avion dans le ciel, lignes tracées au doigt dans le sable, nous dessinons littéralement dans et sur le monde matériel. Intimité, simplicité, authenticité, immédiateté, subjectivité, histoire, mémoire, récit. Le dessin possède un caractère premier et fondamental : il jouit d'un statut mythique en tant que forme la plus ancienne et la plus immédiate de l'image créée. »¹

ORGANISER SA VISITE

Le plan de la page 5 suggère des lieux favorables à des haltes pour dessiner.

Il appartient à l'enseignant de définir un programme de visite

SE DOCUMENTER

<http://www.citadelle.com/fr/>

Le site officiel de la Citadelle de Besançon.

<http://www.sites-vauban.org/Objets-et-missions>

Le site officiel du Réseau des Sites Majeurs de Vauban qui permet d'avoir des informations sur les 12 sites Vauban inscrits au Patrimoine mondial de l'humanité.

1- Emma Dexter, Extraits de l'introduction de « Vitamine D », Paris, Phaidon, 2006

Emma Dexter : conservatrice en chef de la Tate Modern à Londres.

Vitamine D est la première monographie du mouvement artistique actuel qui incite les artistes à redéfinir le dessin et à repousser ses limites dans de nouvelles directions. Ce livre présente les œuvres de 109 artistes, classés de A à Z, apparus sur la scène internationale depuis 1990 et pour lesquels le dessin est un moyen d'expression artistique privilégié. Comme le prouvent les œuvres rassemblées dans cet ouvrage, le dessin ne se limite plus au carnet ou au croquis préparatoire, ni au crayon et au papier. Le dessin contemporain oscille entre le monumental et le microscopique, le conceptuel et le tridimensionnel, le noir et blanc et la couleur. Emma Dexter est conservatrice en chef à la Tate Modern de Londres. Son introduction de quelques pages sur le dessin et sa nature est suivie par une étude approfondie du dessin contemporain par d'éminents critiques, conservateurs et directeurs de musées de différents pays. Chaque artiste est représenté par un article élaboré, qui analyse son travail, et des reproductions de ses œuvres.

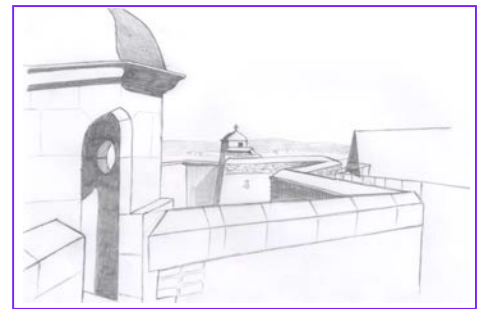
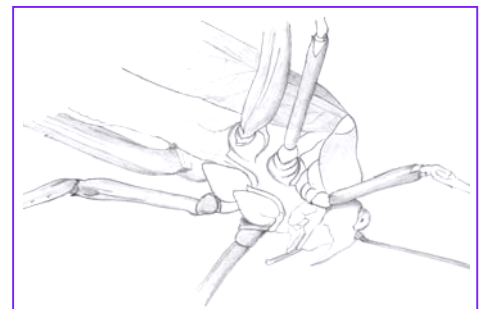
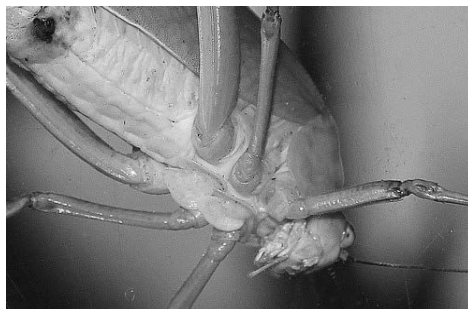
ADOPTER ET DOMPTER LE DESSIN

3- Schématisation

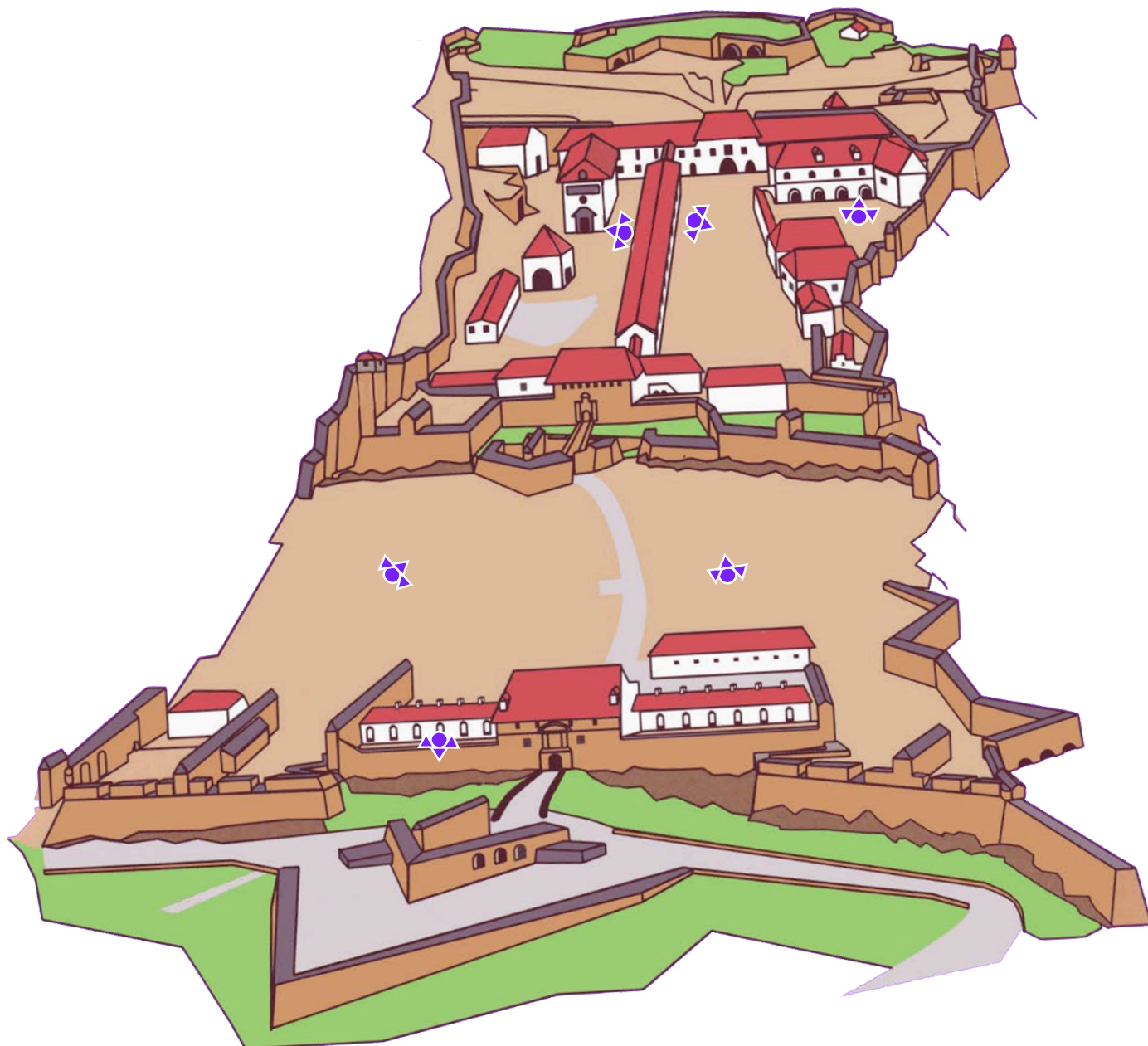
La schématisation vient, généralement, après une bonne lecture du sujet qui permet de synthétiser les informations perçues et n'en retenir que l'essentiel, afin de faciliter la lecture. L'enfant doit exclure toutes les informations superflues au sujet qu'il doit dessiner, et ne restituer qu'une structure de fond, à peine enrichie. Certains détails, comme des pierres cassées ou l'herbe qui s'y accroche, peuvent donner une information sur le temps qui passe. Il y a plusieurs degrés de schématisation.

4- Dessin d'après document

De retour en classe, les productions sont affichées, et les photos prises pendant la visite, peuvent servir de support pour une mise en commun. Les photos vont servir aussi de départ pour différentes exploitations plastiques et créatrices : détournements du sujet en utilisant différents techniques (collages, gouache, aquarelle, fusain, pastels...), accumulation du thème, décalque et exercices de graphisme, créations en 3 D, simple reproduction dessinée au trait et mettant en évidence les jeux de lumière et de perspective. etc.

« Le mot dessin a deux significations. Dessiner un objet, c'est le représenter avec des traits, des clairs et des ombres. Dessiner un tableau, un édifice, un groupe, c'est y exprimer sa pensée. Voilà pourquoi nos pères écrivaient dessein, et cette orthographe intelligente disait clairement que tout dessin est un projet de l'esprit. »¹

1 Accueil billetterie (en saison)	7 Aquarium et Insectarium
2 Bâtiment des Cadets	8 Parcours de l'évolution
3 Bâtiment des Officiers	9 Restaurant-brasserie Le Grand Couvert
4 Hangar aux manœuvres	10 Chapelle
5 Espace Vauban	11 Noctarium
6 Musée de la Résistance et de la Déportation	12 Jardin zoologique
	13 Circuits des remparts

1- Charles Blanc, *Grammaire des arts du dessin*, 1867, Claire Barbillon ed, Paris, ENSBA, 2000, p. 53-54.

Charles Blanc : 1813-1882, historien, critique d'art et graveur français.

Rédacteur en chef de la *Gazette des beaux-arts*. Directeur des Beaux-Arts de 1848 à 1852 et de 1870 à 1873. Elu membre de l'Académie des beaux-arts en 1868 et membre de l'Académie française en 1876. Professeur d'esthétique et d'histoire de l'art au Collège de France de 1878 à 1882. Van Gogh a été fortement influencé par son traité *Grammaire des arts du dessin* pour l'utilisation des couleurs complémentaires lors de sa période arlésienne.

L'objectif de cette visite est de susciter le questionnement et l'intérêt à propos du site de la Citadelle et de l'architecture de Vauban, d'une part, et de découvrir le rôle du dessin dans la compréhension et la mémorisation.

L'enseignant prend soin de récolter les informations nécessaires en visitant les sites internet de la Citadelle et celui du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. Certaines informations sont fournies à l'accueil de la Citadelle.

LE SUJET

Les « sujets » à dessiner sont choisis. Une fois le « point de vue » atteint, les élèves utilisent leur planche et un outil scripteur pour réaliser un ou plusieurs croquis, selon la « méthode » et le sujet choisis. Les élèves peuvent commencer par photographier le sujet avant de le dessiner, ce qui leur permettrait : d'en choisir le meilleur cadrage – d'avoir des documents visuels – pour continuer en classe.

HISTOIRE DES ARTS

Personnages

*Heinrich Schickhard
Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban
Léonard de Vinci*

Thèmes

*Répertoire, comparer différents systèmes défensifs et comprendre l'évolution des fortifications
Les fortifications dans le monde*

ARTS VISUELS

*Réaliser des photos esthétiques.
Isoler des parties de vues et essayer différentes techniques.
La notion de perspective.*

TRANDISCIPLINARITE

Histoire

*L'évolution des fortifications
La Citadelle à travers les âges
Louis XIV : la monarchie absolue*

Géographie

*Étude des paysages
Les reliefs
Les cours d'eau*

Découverte du monde

L'érosion des bâtiments : plantes, intempéries, etc.

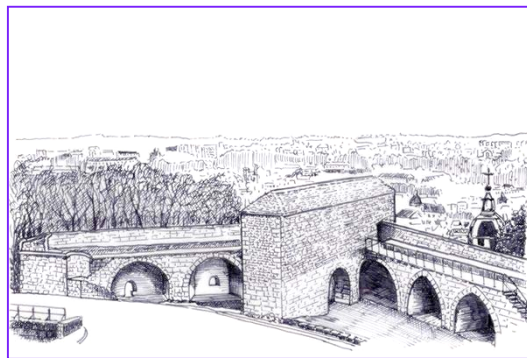
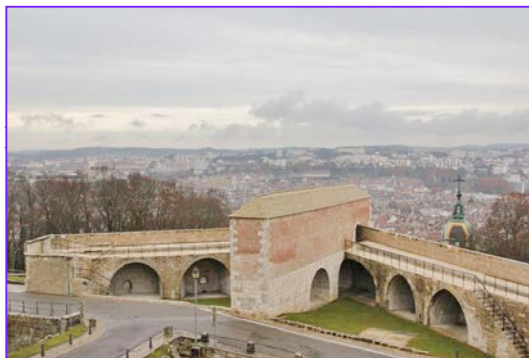
Education civique

Connaître et préserver le patrimoine

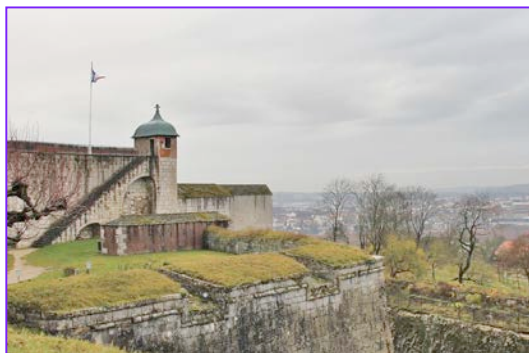
PROGRAMME *exemple*

- Visite guidée : donner des informations concernant des éléments architecturaux ciblés,
- Séances de dessin : effectuer deux ou trois haltes pour dessiner, le type de dessin étant en fonction des éléments choisis pour être dessiné,
- Visite plaisir : aménager des moments où les élèves profitent de leur présence sur le site pour s'en imprégner, prendre des photos, etc.

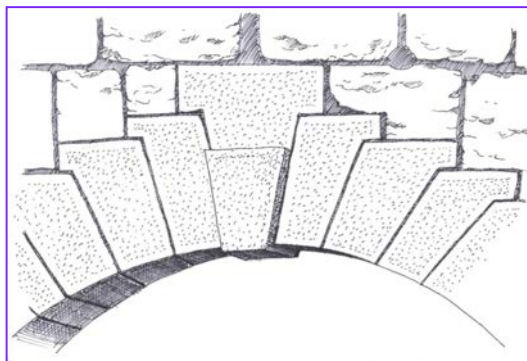
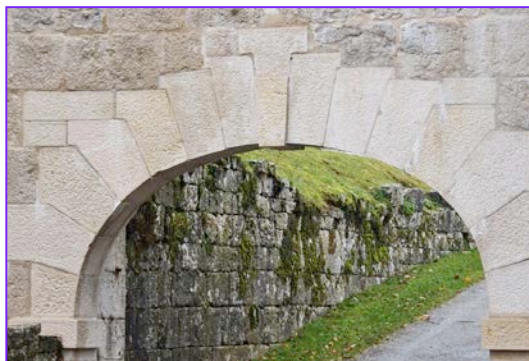
RÉALISATIONS *exemple*

Demi-lune : vue depuis les terrasses du Front Saint-Étienne. Le dessin est réalisé d'après photo. Lumière, volume et matériaux de construction sont évoqués par des trames. La ville est suggérée dans l'arrière-plan.

Tour de la Reine : Le dessin au trait, réalisé d'après un document photographique, est simplifié. La simplicité et la précision du trait sont nécessaires pour suggérer les volumes.

Arche à l'ouest : pour accéder à la Tour de la Reine. Dessin suggérant lumière et matériaux. L'intérêt est l'observation de la pierre centrale de la voute (la clé) et sa forme en « T », la comparer à d'autres voutes. Observer aussi le jointoiment entre les pierres anciennes et les plus récentes : l'action du temps ?

L'objectif de cette visite est de permettre aux élèves de découvrir un site patrimonial de premier intérêt.

De leur apprendre à regarder et à observer l'environnement immédiat afin de mieux le comprendre. D'utiliser le dessin pour mieux voir, mieux comprendre et mieux retenir.

LE SUJET

Les « sujets » à croquer sont déjà choisis. Une fois l'emplacement du sujet atteint, les élèves utilisent leur planche et un outil scripteur pour réaliser un croquis. Les élèves peuvent commencer par photographier le sujet avant de commencer à le dessiner, ce qui leur permet déjà de mieux le cibler et d'en choisir un cadrage.

HISTOIRE DES ARTS

Personnages

Albrecht Dürer
Blossfeldt
Léonard de Vinci

Thèmes

*Les premières peintures florales.
Les animaux en peinture.*

TRANDISCIPLINARITE

Arts visuels

*Les différents cadrages de prise de vue.
Différentes techniques et medium pour dessiner.
Dessin documentaire.*

Histoire

Les botanistes explorateurs.

Découverte du monde

*La reproduction, la croissance des plantes.
La reproduction, la croissance des animaux.
Clés de classification.*

Education civique

L'arrosage des plantes et le problème de l'eau dans le monde.

PROGRAMME *exemple*

- Visite du Muséum d'histoire naturelle : jardin zoologique, petite ferme, insectarium, aquarium et noctarium ; faire un choix selon l'âge des élèves.
- Séances de dessin : effectuer deux ou trois haltes pour dessiner, le type de dessin étant en fonction des éléments choisis pour être dessiné,
- Moments plaisir : tenir compte du rythme des élèves selon leur âge, aménager des temps où ils peuvent se ressourcer (moments d'échange, temps de boire, de se prendre en photo, etc.)

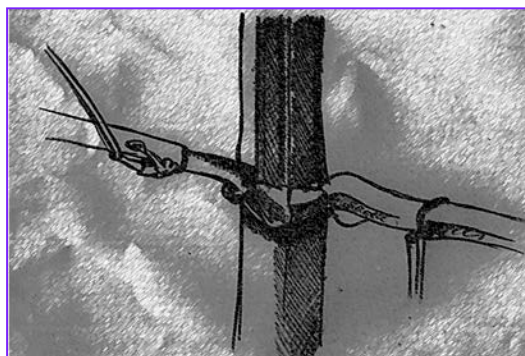
RÉALISATIONS *exemple*

Bourgeons de mûrier : observer une plante, en isoler du regard d'abord une partie, puis choisir une technique pour en transcrire les lignes, les masses, seule ou avec le fond, de manière sensible ou scientifique.

Le paon : en regardant un animal, un détail attire le regard, questionne. Prendre une photo qui va servir, de retour en classe, de support pour mieux comprendre le détail en question, en le dessinant.

Détail de bambou : observer la structure du bambou en « segments » juxtaposés dont les intersections voient naître les branches. Effectuer des recherches et légèrer le dessin final.