

R.I.T.A

Reproduire Isoler Transformer Associer

*Issus de l'ouvrage « Enseigner les arts plastiques » de
Daniel Lagoutte, IA IPR honoraire Arts Plastiques*

La pratique des arts plastiques donne la possibilité de créer des combinaisons originales. Les opérations plastiques sont des opérations mentales mises en œuvre grâce à des actions qui entraînent des modifications de composition et de sens. Elles peuvent être simples, successives, combinées et permettent de nombreuses expérimentations.

La mise en relation avec les effets obtenus permettra à l'élève de les réutiliser en fonction de ses propres intentions mais aussi de développer son acuité visuelle et d'enrichir son analyse des œuvres d'art.

Mémorisées sous l'acronyme RITA, les opérations plastiques se regroupent en 4 grandes familles : reproduire, isoler, transformer, associer.

Extraits de l'ouvrage : « Les élèves effectuent des opérations mentales qui leur permettent de produire, de mettre en relation et d'organiser des figures dans l'espace.

Les opérations plastiques sont transférables à d'autres secteurs de l'activité humaine. On repère 4 opérations plastiques essentielles : isoler un élément parmi un ensemble, le reproduire, le transformer, l'associer à d'autres. »

« Ces opérations doivent être comprises comme intervenant dans des activités de jeux avec les formes, afin d'en créer d'autres, et non comme exercice stérile de décomposition systématique de formes existantes. Les élèves apprendront à choisir telle action pour telle intention, à combiner des actions, à les adapter aux sollicitations du matériau et selon les contraintes du moment. C'est dire qu'ils exerceront toujours leur fonction critique, qu'elle soit formulée ou non. »

Reproduire

Une définition : « L'image et l'objet reproduits exercent un pouvoir de fascination. C'est un moyen d'appréhender le monde, de se l'approprier. »

Ce qui caractérise l'opération plastique :

Actions	Copier Doubler Photocopier Calquer Photographier Refaire Répéter
Propositions à explorer	Par l'empreinte (traces par frottage sur du papier, traces sur matière molle) Par le pochoir (en évidant la forme reproduite dans du carton ou papier épais) Par le modelage (avec de la pâte à modeler, la pâte à sel, de l'argile) Par le dessin (reproduire le réel, travailler la ressemblance ou l'éloignement du réel, en direct ou en passant par l'étape de la photographie ; travailler l'évolution d'une représentation par une copie d'œuvre où seul le premier élève de la chaîne dispose de l'œuvre originale, le suivant compose à partir de la copie réalisée et ainsi de suite) Par le calque (en reprenant un fragment comme point de départ de sa réalisation) Par la photocopie (en travaillant les compositions possibles de type photomontage, séries, reconstructions)
Remarques	« Aucune reproduction n'est fidèle. Il y a toujours interprétation du modèle, choix conscient ou non de ce qui est retenu et dans la manière de le relever. »
Références artistiques	Reproduire par sérigraphie : Andy Warhol. Reproduire par empreinte : Claude Viallat, Niele Toroni. Reproduire par dessin jusqu'à simplifier : Pablo Picasso. Reproduire par photographie : Nicholas Dixon.

Isoler

Une définition : « Consiste à séparer un élément de ce qui l'entoure. On prive alors complètement celui-ci de ce qui lui donnait une identité par son environnement. »

Ce qui caractérise l'opération plastique :

<p>Actions</p>	<p><u>-priver du contexte :</u> Supprimer Cacher Cadrer Extraire <u>-privilégier par rapport au contexte :</u> Montrer Différencier</p>
<p>Propositions à explorer</p>	<p>Par le découpage (à partir d'une image, découpage d'un élément ou personnage ou objet et trouver des solutions plastiques pour créer un nouvel environnement) Par le cadrage (à partir d'un fragment de l'image (figuratif ou non), à l'aide d'une ouverture découpée dans un cache qui ne laisse apparaître que la partie choisie, trouver des solutions plastiques pour valoriser et attirer le regard sur le fragment déterminé) Par le dessin (idem en cernant, détournant, colorisant, ajoutant des éléments graphiques ou autres) Par le recouvrement (rendre un objet invisible, trouver des solutions plastiques pour lui enlever sa fonction initiale)</p>
<p>Remarques</p>	<p>« La partie prélevée de son contexte acquière une toute autre qualité et se dote d'un nouveau statut. L'isolement la distingue et met en évidence les particularités. On la désigne en attirant l'attention. »</p>
<p>Références artistiques</p>	<p>Isoler en emballant, cachant : Judith Scott, Joseph Beuys, Christo. Isoler en entourant, cernant, détournant, cadrant : Gaston Chaissac, Gérard Fromanger.</p>

Transformer

Une définition : « C'est modifier une forme, une couleur, une matière, un volume... pour les faire devenir autres. »

Ce qui caractérise l'opération plastique :

Actions	Modifier, dissocier, fragmenter, effacer, ajouter, supprimer Combiner, inverser, alterner Déformer, allonger, raccourcir, changer d'échelle, exagérer Changer la technique (outils, support, couleurs, formats)
Propositions à explorer	Par des ajouts ou des retraits (agir sur les formes, les couleurs, les matières, les volumes...) Par le changement d'échelle (agrandir ou réduire mais aussi passer du 2D au 3D ou inversement) Par le modelage (transformer un bloc de terre en volume selon des contraintes données) Par le dessin (modifier son propre dessin en jouant sur les éléments du langage plastique : forme, couleur, matière...)
Remarques	« Le processus créateur peut être envisagé comme une suite d'opérations de transformation du monde physique selon plusieurs moyens. »
Références artistiques	Transformer en recouvrant : Meret Oppenheim, Bertrand Lavier. Transformer en détruisant, fragmentant, découpant : Arman. Transformer en compressant : César. Transformer en pliant, froissant : Simon Hantaï, Simon Pheulpin, Stéphane Steiner. Transformer en peignant : Jackson Pollock Transformer en creusant : Guiseppe Penone

Associer

Une définition :

« C'est créer des combinaisons originales en associant des éléments différents (images, couleurs, matières, objets, volumes...), au sein d'un même espace, ce qui entraîne des modifications de forme et de sens. »

Ce qui caractérise l'opération plastique :

Actions	Rapprocher, juxtaposer, superposer, relier, opposer Multiplier Assembler, rassembler, imbriquer
Propositions à explorer	Avec des images (pour produire des images surprenantes) Avec des objets (pour produire des objets insolites) Avec différentes reproductions d'œuvres d'art (pour inventer une nouvelle œuvre cohérente) Avec une collecte selon un critère plastique (forme, couleur, texture et organiser une composition plastique avec ces éléments) Avec une narration (produire une narration visuelle avec trois éléments hétéroclites)
Remarques	« Les éléments sont associés selon des rapports plastiques et sémantiques. »
Références artistiques	Associer des éléments imaginaires et réels : Dali, Associer par accumulation : Tadashi Kawamata, Arman, Chiharu Shiota. Associer en assemblant : Ambroise Monod, Jimmie Durham. Associer en incrustant : Niki de Saint Phalle. Associer en fusionnant : Guiseppe Penone. Associer en collant : Martia Raysse, Tom Wesselman. Associer en juxtaposant : jeu collectif du cadavre exquis inventé par les surréalistes vers 1925.