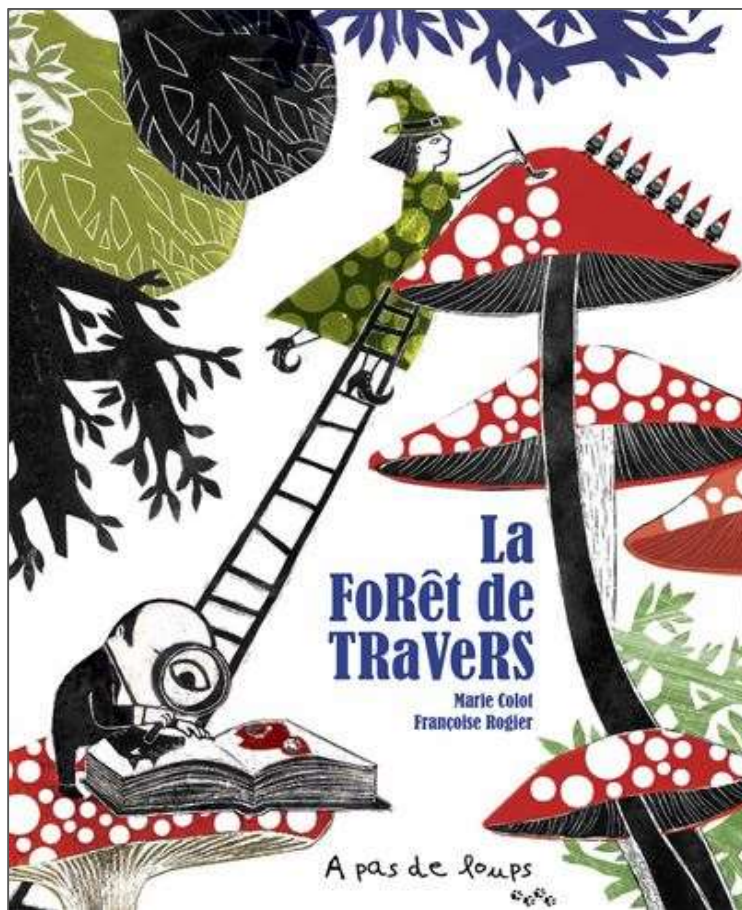

**Dossier d'accompagnement
pour le concours d'affiche
2021/2022
"La forêt des contes"**

" La forêt de travers "
Françoise Rogier
Edition A pas de loups

Le thème de la nouvelle édition du festival 2021 est « **Au pied de mon arbre...** ».

Le festival qui met à l'honneur l'auteure-illustratrice Françoise Rogier et sa dernière parution *La Forêt de Travers* organise à destination des élèves de la maternelle au cycle 3 **un concours d'affiche : La forêt des contes.**

Clin d'œil à l'album *La Forêt de Travers* qui fait la part belle au détournement, il s'agira d'évoquer un conte du patrimoine dans lequel la forêt occupe une place prépondérante.

Les enseignants qui souhaiteront faire participer leur classe à ce concours d'affiche trouveront dans ce document des pistes de travail en arts plastiques autour de l'arbre et de la forêt.

Règlement du concours :

<http://www.festival-livre-rouen.fr/festival/les-concours/>

1. Pour « entrer » dans la thématique de ce concours, nous vous proposons dans un premier temps d' amener les élèves à rechercher les fonctions de la forêt des contes ; en s'appuyant sur différentes illustrations de contes connus des enfants, il sera intéressant de faire trouver les procédés plastiques mis en œuvre par les illustrateurs et artistes suivant le rendu voulu : une forêt inquiétante ou au contraire accueillante.

2 a et 2 b. Dessiner des arbres en dépassant les stéréotypes et représenter une forêt nécessitant des compétences qu'il est possible de travailler par l'observation : quelques suggestions d'activités vous sont données.

3. Il sera également intéressant de montrer aux élèves comment les peintres et les illustrateurs donnent à voir les arbres et la forêt : des apports culturels qui enrichiront les propositions des enfants.

4. Enfin, illustrer la forêt d'un conte oui, mais comment ? L'illustration proposée doit permettre de « deviner » le conte choisi : quelques propositions vous seront données.

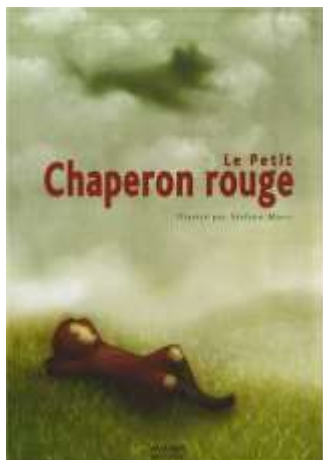
Au pays des contes la forêt, Gaël Beullier
Editions Milan

Une activité possible : choisir un conte connu des élèves dans lequel la forêt est présente. Proposer différentes versions illustrées de ce conte afin de confronter les élèves à des approches singulières exprimées à travers l'illustration. Quels sont les parti-pris techniques et esthétiques pour représenter la forêt et que « disent-ils » de ce lieu ?

Le Petit chaperon rouge illustré par Joanna Concejo, Notari Editions

Interview de Joanna CONCEJO à propos e l'album : <https://www.youtube.com/watch?v=vjgSqo7I71Y>

Le petit chaperon rouge illustré par Stefano Morri Editions Milan

Le petit chaperon rouge illustré par Sybille Schenker Ed. Mineditions

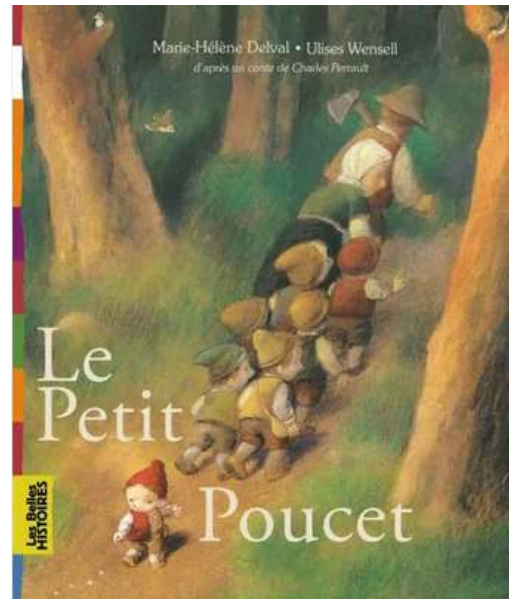
Le Petit Chaperon Rouge Raffaella Bertagnolio, Clément Lefèvre Fleurus Contes De Mon Enfance

Le Petit Poucet
Gustave Doré, 1862

Le Petit Poucet
Editions Bellevue, 1971

Le Petit Poucet
Marie-Hélène Delval
Illustrations d'Ulises Wensell
Bayard Editions, 2012

Dans la forêt
Ghislaine Herbéra
Editions MeMo

Le Petit Poucet,
Agnes Ledig et Frédéric Pillot,
A paraître novembre 2021
Editions le Père Castor
Réédition de quatre albums
pour les 90 ans de la célèbre maison d'éditions.

Dante perdu dans la forêt obscure entre en enfer.
La Divine Comédie
Gustave Doré, 1861

Le Petit Chaperon Rouge - Les bois, 2012
Antoine Doré
Pour l'exposition « Contes de fées, de la tradition à la modernité »
Palais Lumière/ Evian

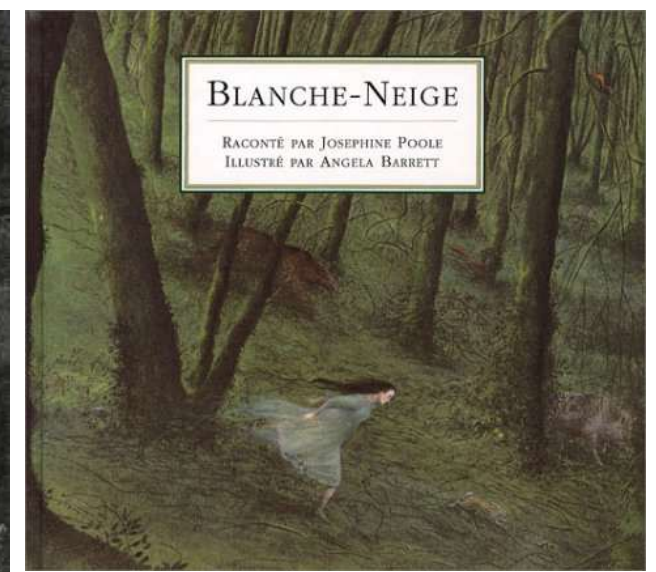
Into the Woods, Promenons-nous dans les bois
Un film de Rob Marshall, 2015

Elaine d' Alfred Tennyson
Illustré par Gustave Doré 1867

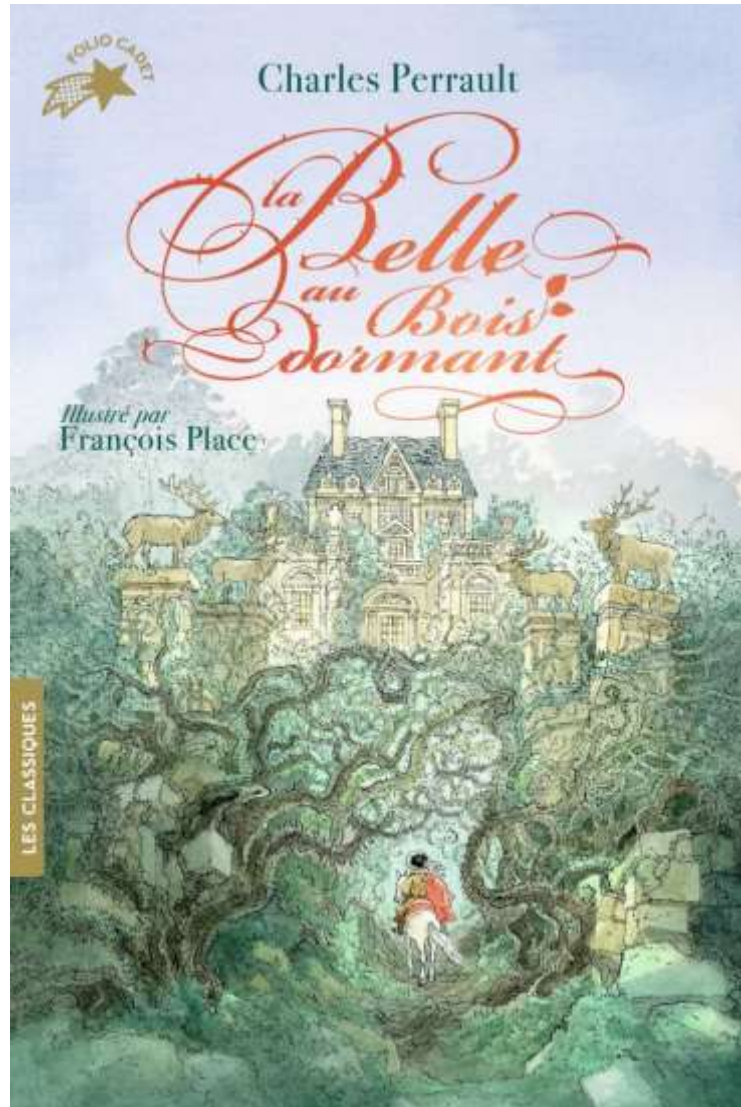
Elaine d' Alfred Tennyson
Illustré par Gustave Doré 1867

Blanche Neige,
Raconté par Joséphine Poole
Illustré par Angela Barrett
Ecole Des Loisirs

La belle au bois dormant
Illustré par Gustave Doré 1862

Atala de Chateaubriand
Illustré par Gustave Doré 1873

2a. Apprendre à dessiner des arbres

Pendant les années de l'école maternelle, l'enfant ne dessine pas ce qu'il voit d'un sujet mais ce qu'il en connaît, on observe donc des déformations par rapport à la réalité. C'est ainsi que l'arbre est le plus souvent représenté dans les dessins des jeunes enfants par un rectangle « debout », le tronc, sur lequel est posé un « nuage » vert, le feuillage.

En proposant des activités d'observation, on permettra aux enfants de dépasser leur représentation stéréotypée et de produire des dessins plus réalistes qui rendront compte des différents constituants de l'arbre et de leur immense variété. Le dessin d'observation exige de passer progressivement d'une représentation affective à une certaine maîtrise des éléments essentiels. Etayé par l'activité langagière, le dessin est un moyen pour l'enfant de construire et d'affiner sa compréhension et sa représentation des objets et du monde qui l'entoure.

On pourra faire observer un arbre à proximité de l'école et/ou des photographies d'arbres en privilégiant dans un premier temps les photographies montrant des arbres sans feuille afin que les enfants comprennent comment s'organise le houppier (l'ensemble des branches) : division du tronc en grosses branches... organisation avec des branches latérales de grandeur décroissante... orientation, épaisseur des branches... dessin du feuillage (il s'agira de donner l'impression du feuillage en précisant les masses sans forcément dessiner chaque feuille) ...dessin de l'écorce... effets de lumière et d'ombre... Suivant l'âge des enfants, l'observation sera plus ou moins poussée, l'apport de vocabulaire adapté ; les attentes quant aux représentations seront bien évidemment à moduler en fonction des capacités des enfants.

Dessin stéréotypé

Dessin après observation
Elève de CE1

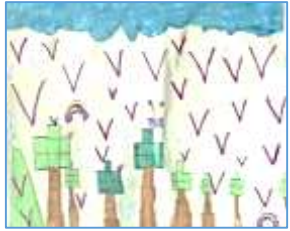
L'arbre, que lui manque-t-il ? Pour les enfants à partir de 2 ans.
Editions EBLA

Dessine-moi un arbre
Sylvie Mouton
Editions Mango

2b. Apprendre à dessiner la forêt

Représenter une forêt **en donnant l'illusion de la profondeur** est une tâche difficile qui exige de maîtriser la représentation des plans. Spontanément, les jeunes enfants dessinent des « forêts linéaires »; les arbres sont alignés sur une horizontale dans le bas de la feuille, une bande bleue en haut de la feuille représente le ciel. Pour faire évoluer ces représentations, on proposera aux élèves à observer des photographies afin de dégager quelques notions qui permettront de donner cette illusion de profondeur dans les productions.

La ligne d'horizon → Les photographies de Zander Olsen permettront aux élèves de comprendre la ligne d'horizon. Cet artiste crée un effet troublant qui lie les arbres à la ligne d'horizon. Pour parvenir à ce résultat, après avoir choisi l'angle de vue de ses photographies, il entoure les troncs avec des rubans jusqu'au niveau de la ligne d'horizon.

Les plans (*Posters pédagogiques à télécharger gratuitement / Fondation Good Planet & Yann Arthus-Bertrand*) → Les arbres au **premier plan (un mot à enseigner)** sont **plus gros** et sont **plantés en bas** de la « bande terre », ils sont **entiers** ; plus l'on s'éloigne de ce premier plan, plus les arbres paraissent **fins** et plus ils sont **plantés haut** dans la « bande terre », ils sont **en partie cachés** par ceux occupant les plans précédents.

Recherche collective d'une procédure de dessin :

Dessiner la ligne d'horizon (environ au 1/3 de la feuille)

Dessiner les arbres du premier plan en bas de la bande terre, ils sont entiers.

Dessiner les arbres du deuxième plan puis du troisième plan etc... Les troncs sont de plus en plus fins, ils sont implantés de plus en plus haut dans la bande terre et ils ne sont plus entiers car en partie cachés par ceux des plans précédents.

A noter qu'**en collage**, on procède à l'inverse : on colle au niveau de la ligne d'horizon les arbres du dernier plan (les plus fins) puis on remonte dans les plans jusqu'aux arbres du premier plan (les plus gros) collés en bas de la feuille.

Dessiner des arbres sur deux ou trois plans :
un premier pas dans la représentation d'une forêt !

Dessins réalisés par des élèves de CP après observation et analyse d'une photographie présentant un paysage de prairie avec des arbres.

3. Dessiner des arbres et la forêt

L'apport culturel

L'enfant qui observe des arbres, une forêt et que l'on aide à verbaliser ce qu'il voit et ressent, puis qui dessine ce qu'il regarde, enrichit ses capacités d'expression. Ainsi, il est possible en menant une véritable éducation du regard de lutter contre l'enracinement de stéréotypes qui appauvrissent l'imaginaire.

Mais apprendre à dessiner un arbre et maîtriser la représentation des plans nécessaire à la réalisation d'une forêt n'est pas une fin en soi, cette aptitude qui naît de l'observation et d'une recherche de procédures pour dessiner doit servir une expression personnelle qui se nourrit également d'apports culturels.

Comment les peintres, les illustrateurs représentent-ils les arbres, la forêt ? Quels sont les moyens plastiques pour exprimer un état d'âme ou simplement des sensations ?

De quelle manière l'arbre, la forêt sont-ils mis en scène ? → Réaliste, imaginaire, fantastique, poétique, stylisé...

Quelle place occupe (nt) l'arbre (les arbres) dans l'espace du tableau ? → Le point de vue, le cadrage, les lignes. Rôle des verticales, horizontales, courbes...

La couleur utilisée : montrer des reproductions où les arbres sont proches d'une vision réaliste et d'autres où les couleurs sont expressionnistes.

La lumière, les ombres

La touche et la matière, taille, épaisseur, direction, superposition, juxtaposition, empâtement, transparence...

Dessiner des arbres et la forêt :
s'inspirer des œuvres d'art
→ Donner de la profondeur
dans la représentation d'une forêt

Bois de hêtres, Gustav Klimt, 1903

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt#/media/Fichier:Gustav_Klimt_006.jpg

Dessiner des arbres et la forêt : s'inspirer des œuvres d'art

→ Choisir des couleurs pour évoquer une atmosphère, un moment...

Bois de châtaigniers en hiver, Camille Pissarro, Louveciennes, 1872
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Pissarro#/media/Fichier:Bemberg_Fondation_Toulouse_-_Bois_de_ch%C3%A2taigniers_en_hiver,_Louveciennes_-_Camille_Pissarro_1872.jpg

Forêt, Paul Cézanne, vers 1902
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Paul_C%C3%A9zanne_-_For%C3%AAt_\(1902-1904\).jpg](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Paul_C%C3%A9zanne_-_For%C3%AAt_(1902-1904).jpg)

Caspar David Friedrich
Le Matin (Cycle des heures du jour), 1821

Caspar David Friedrich
Le Soir (Cycle des heures du jour), 1821

Caspar David Friedrich
Forêt en fin d'automne, 1835

Caspar David Friedrich
L'Abbaye dans une forêt de chênes, 1809

L'arbre de Paradis, Séraphine Louis
Ripolin sur toile, vers 1928-30

[https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Senlis_\(60\),_mus%C3%A9e_d%27art_et_d%27arch%C3%A9ologie,_S%C3%A9raphine_Louis,_L%27arbre_de_Paradis_\(1928-30\).jpg](https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Senlis_(60),_mus%C3%A9e_d%27art_et_d%27arch%C3%A9ologie,_S%C3%A9raphine_Louis,_L%27arbre_de_Paradis_(1928-30).jpg)

Dessiner des arbres et la forêt : s'inspirer des œuvres d'art → Des arbres insolites

Dans le tableau ci-contre, sur un fond vert, beige et bleu se déploie un arbre dont les feuilles, aux dominantes rouges et bleues, couvrent presque toute la surface de la toile. Elles sont ornées de longues touches colorées qui semblent être inspirées de plumes. De petits points blancs rehaussent et animent cette composition. L'artiste, Séraphine Louis ne s'est pas appliquée pas à représenter une essence d'arbre particulière, elle a imaginé une flore foisonnante et colorée, reflet de sa « réalité intérieure » et de son attachement à la nature.

A l'instar de cette œuvre dans laquelle les feuilles de l'arbre sont des plumes, on pourra proposer aux élèves de réaliser un arbre pour lequel tronc et feuillage seront insolites.

Quelques suggestions :

Un arbre-océan avec des feuilles-poissons

Un arbre-africain avec des feuilles en imprimé wax

Un arbre-neige avec des feuilles-flocons....

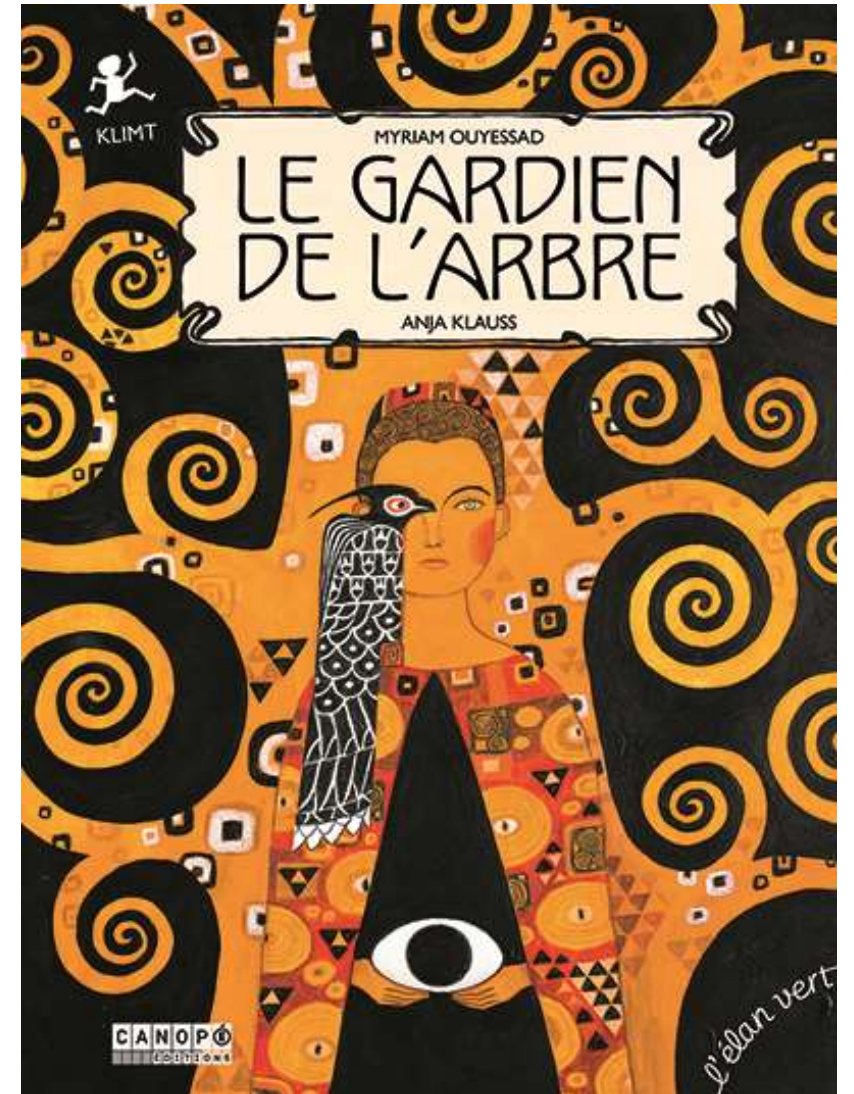
Un arbre-sucreries avec des feuilles réalisées dans des papiers-bonbons...

Dessiner des arbres et la forêt : s'inspirer des œuvres d'art → Des arbres insolites

L'arbre de vie, Gustav Klimt
1909

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klimt_Tree_of_Life_1909.jpg

Le Gardien de l'arbre, Gustav Klimt - Myriam Ouyessad et Anja Klaus
Collection Pont des Arts, Canopé Editions

<https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/contenus-associes-dossier-pedagogique-N-9726-21028.pdf>

**Dessiner des arbres dont les houppiers s'inspireront de celui de l'arbre de vie de Klimt (spiraies)
et ornementer les branches de motifs graphiques dessinés ou collés.**

Dessiner des arbres et la forêt : s'inspirer des œuvres d'art Composer une forêt « imaginaire » en reproduisant la démarche d'un artiste

«Lago Quadrado», 2010,
acrylique sur toile du Brésilien Luiz Zerbini.

(Photo Eduardo Ortega)

<https://medias.fondationcartier.com/fondation/documents/press/DP-ARBRES-FR.pdf?mtime=20200817125147&focal=none>

Combat de tigre et de buffle(1908-1909)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henri_Rousseau_-_Combat_of_a_Tiger_and_a_Buffalo.jpg

Le lion, ayant faim, se jette sur l'antilope(1898-1905)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Rousseau#/media/Fichier:Rousseau-Hungry-Lion.jpg

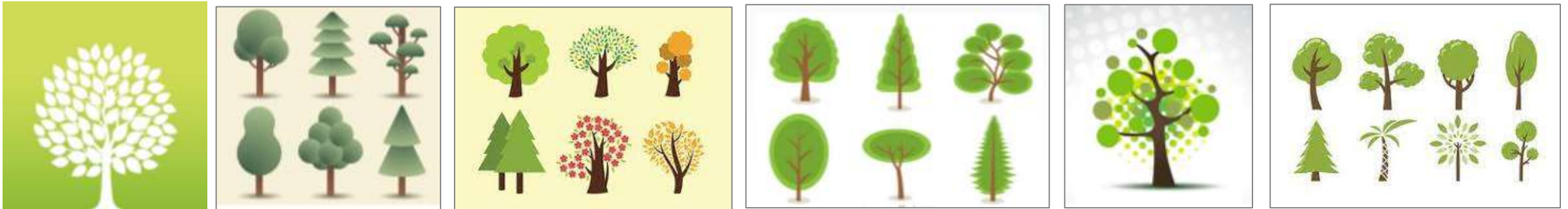
N'ayant jamais quitté la France, Le Douanier Rousseau ignorait tout de la forêt équatoriale. Le Jardin des Plantes et le Jardin d'Acclimatation de Paris lui ont permis de se familiariser avec diverses variétés végétales et l'imagination a fait le reste. Ses jungles n'ont rien de réaliste : elles sont oniriques. Des artistes contemporains comme Luiz Zerbini qui s'inspire de la végétation de son atelier et du Jardin botanique de Rio de Janeiro « inventent » également des jungles. **Cette démarche peut être facilement reproduite : on proposera aux élèves de se constituer un fonds d'images découpées plantes, arbres, fleurs, fruits ... (Catalogues de jardinerie, revues de jardinage ...). Ces images seront organisées en plans successifs en veillant à un étagement progressif des plantes présentées frontalement. Procéder au collage en commençant par le dernier plan puis en « remontant » dans les plans jusqu'au premier.**

Dessiner des arbres et la forêt : un procédé, la stylisation

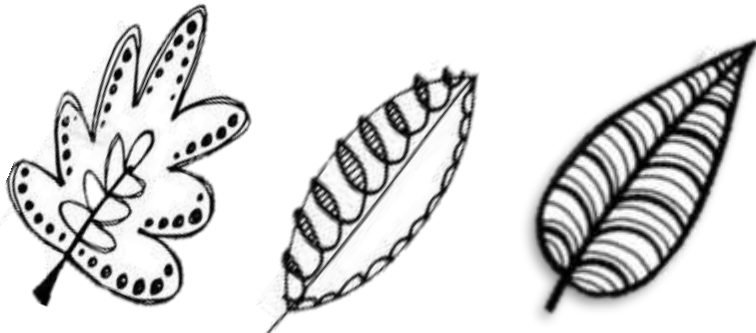
Un procédé, la stylisation permet de réaliser des arbres et des forêts imaginaires.

La stylisation est le fait de représenter un objet en le réduisant à ses caractères les plus typiques ou en lui donnant une configuration conventionnelle. Les procédés les plus courants pour styliser sont la géométrisation des formes, la suppression des détails non-signifiants (= qui ne sont pas utiles pour définir, reconnaître l'objet), l'exagération des détails signifiants.

Il existe sur le net des sites d'images vectorielles libres de droit qui proposent des modèles d'arbres stylisés. Ces modèles pourront susciter de nouvelles recherches sur d'autres possibles géométrisations du tronc, du houppier (l'ensemble des branches) et du feuillage qui permettront aux élèves de produire des arbres stylisés plus personnels. Ces arbres pourront être agencés en plans successifs pour représenter une forêt.

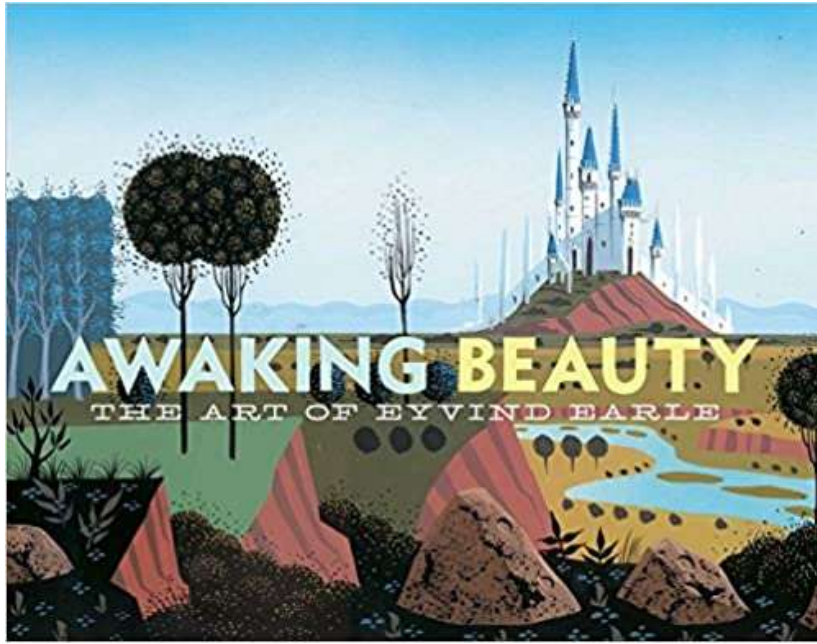
<https://fr.vecteezy.com/vecteur-libre/arbre>

Rechercher des graphismes originaux pour styliser les feuilles, le feuillage et également l'écorce.

Dessiner des arbres et la forêt : s'inspirer des œuvres d'art

La stylisation au service d'une œuvre artistique

Awaking Beauty: The Art of Eyvind Earle de Ioan Szasz
Walt Disney Family Foundation Press

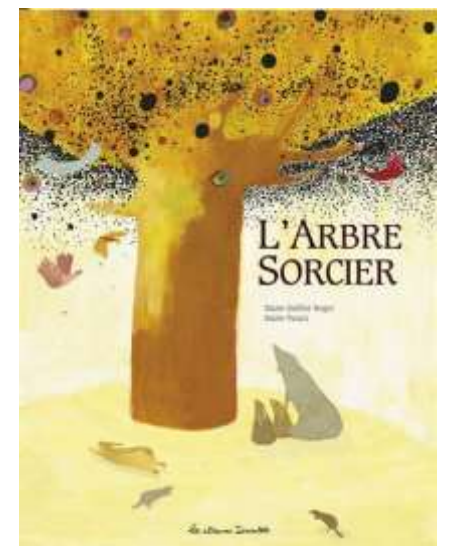
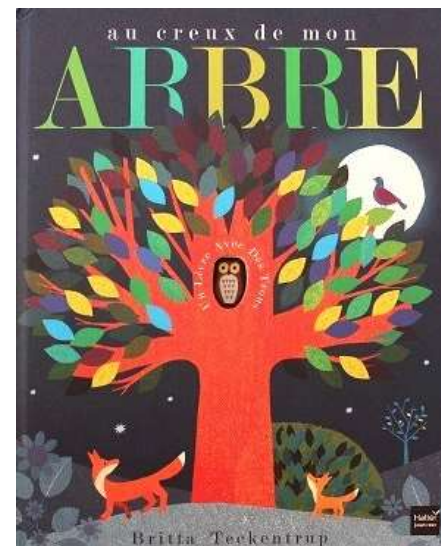
La Dame à la licorne Entre 1484 et 1538.
Musée de Cluny, Paris France
[https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Dame_%C3%A0_la_licorne#/media/Fichier:Paris - Mus%C3%A9e de Cluny - La Dame %C3%A0 la licorne - Le Toucher - 001.jpg](https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Dame_%C3%A0_la_licorne#/media/Fichier:Paris_-_Mus%C3%A9e_de_Cluny_-_La_Dame_%C3%A0_la_licorne_-_Le_Toucher_-_001.jpg)

Des peintres comme Eyving Earle use dans leur œuvre de la stylisation des formes dans la peinture de sujets « réalistes ». Eyving Earle est un peintre américain mort en 2000 qui avant de se consacrer uniquement à la peinture a travaillé pour les studios Disney. C'est à lui qu'on doit les décors de plusieurs films , notamment la Belle au Bois Dormant qui fut le premier dessin animé où les peintures de fond déterminèrent la direction d'un film Disney. Dans ses peintures de paysages, les houppiers des arbres prennent des formes oniriques de bulles ou de carrés ; les feuillages sont d'inspiration moyenâgeuse ou japonisante avec un foisonnement de détails ornementaux.

Dessiner des arbres et la forêt : s'inspirer des propositions des illustrateurs d'albums de jeunesse

Savoir représenter des arbres « réalistes » en s'appuyant sur l'observation n'exclut évidemment pas d'autres types de productions plus fantaisistes qui font appel à l'imagination de l'enfant qui dessine.

La littérature de jeunesse est une véritable source d'inspiration ; dans les albums qui traitent des arbres et de la forêt, les illustrateurs proposent une version graphique de l'arbre destinée à servir le propos du texte et l'histoire. Ainsi dans « le petit garçon de la forêt », les arbres de Nathalie Minne sont volontairement simples avec une forme proche de celle des arbres produits par les jeunes enfants à qui s'adresse cet album ; les arbres diffèrent dans les graphismes des feuillages rendant compte ainsi des saisons. La forme ronde des houppiers et les couleurs douces servent le propos du livre : la forêt de cet album est un lieu apaisant. La couverture de l'album « Dans les bois » de Martine Perrin nous montre un arbre dont l'écorce est signifiée par un jeu de lignes formant des angles aigus qui ne sont pas sans rappeler le bec du Pic-Vert présent également sur la couverture. Cette « proximité » graphique appuie le parti-pris du livre qui est de mettre en scène les animaux dans leur milieu de vie naturel évoqué par des formes simples et des couleurs vives.

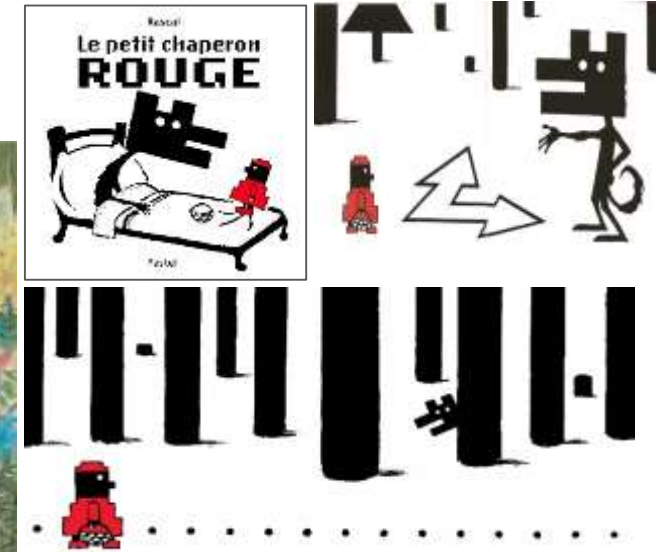

4. Illustrer la forêt d'un conte oui, mais comment ?

On peut choisir un passage d'un conte se déroulant dans la forêt et l'illustrer avec un parti-pris d'illustration :
technique particulière (dessin, peinture, collages, découpages, ...)
choix esthétiques (couleurs, graphismes, références à un mouvement pictural...)

"Le petit chaperon rouge", Editions Hatier 1969
illustré par Bernadette Watts dans un style « impressionniste »

" Le petit chaperon rouge ", Éditions Pastel
Illustré par Rascal

Les illustrations jouent sur la symbolique des couleurs le noir et le rouge avec des dessins pixélisés.

On peut également dans un dessin représentant une forêt placer des indices faisant référence à un conte très connu. Les indices doivent être emblématiques du conte choisi afin qu'on puisse deviner de quelle histoire il s'agit : par exemple, les bottes de sept lieues, la peau d'âne, le panier du chaperon rouge avec le pot de beurre et la galette, le panier rempli de pommes de la sorcière dans Blanche-Neige, des collections de 7 objets évoquant les nains dans Blanche-Neige...

Illustrer la forêt d'un conte oui, mais comment ?

En s'inspirant de certaines œuvres : tableaux, photographies, affiches...

Le nom de cette œuvre fait référence au camp de concentration d' Auschwitz-Birkenau dissimulé par des bouleaux ; « birken » étant le mot allemand pour « bouleaux ».

Mettre en scène des objets emblématiques de certains contes dans un décor de forêt :
Les bottes de 7 lieues,
les robes de Peau d'Âne...

Détail du collage

S'inspirer du procédé mis en œuvre par Marcel Oldenberg dans "You Can't See the Forest for the Trees " (*l'arbre qui cache la forêt*) et réaliser le feuillage à partir de photocopies de personnages et/ou objets emblématiques d'un conte, traitées dans un camaïeu de verts.

[Pour voir cette œuvre :](#)

<https://www.moma.org/collection/works/96847>

"Invendus – bottes", Lilian Bourgeat

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Invendus Bottes Lilian Bourgeat.jpg](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Invendus_Bottes_Lilian_Bourgeat.jpg)

Tim Walker est un photographe de mode britannique, qui travaille pour les magazines *Vogue*, *W* ou *LOVE*. Ses photographies font l'objet de collections permanentes au Victoria and Albert Museum et au National Portrait Gallery
<https://www.vogue.de/kultur/galerie/highlights-tim-walker-ausstellung>

Illustrer la forêt d'un conte oui, mais comment ?

La forêt des contes, une forêt enchantée → Donner cette impression d'enchantement en dessinant des arbres mystérieux voire inquiétants aux branches tordues et aux racines noueuses. Utiliser des couleurs irréelles pour la végétation et jouer sur les contrastes pour créer cette illusion de forêt enchantée (brouillard, halo...)

Foresta Lumina, parcours multimédia de plus de 2,6 km – Gorges de Coaticook, Canada
Source : <https://gorgede-coaticook.qc.ca/evenement/ouverture-camping-parc-de-gorge-de-coaticook/fermeture-foresta-lumina-parc-gorge-coaticook/>

The Fairy Tale Films, Lotte Reiniger - Film d'animation de silhouettes

Forêt de Wistman's Wood
Photographiée par Neil Burnell
Source : <https://creapills.com/photographie-foret-enchantee-neil-burnell-20190111>