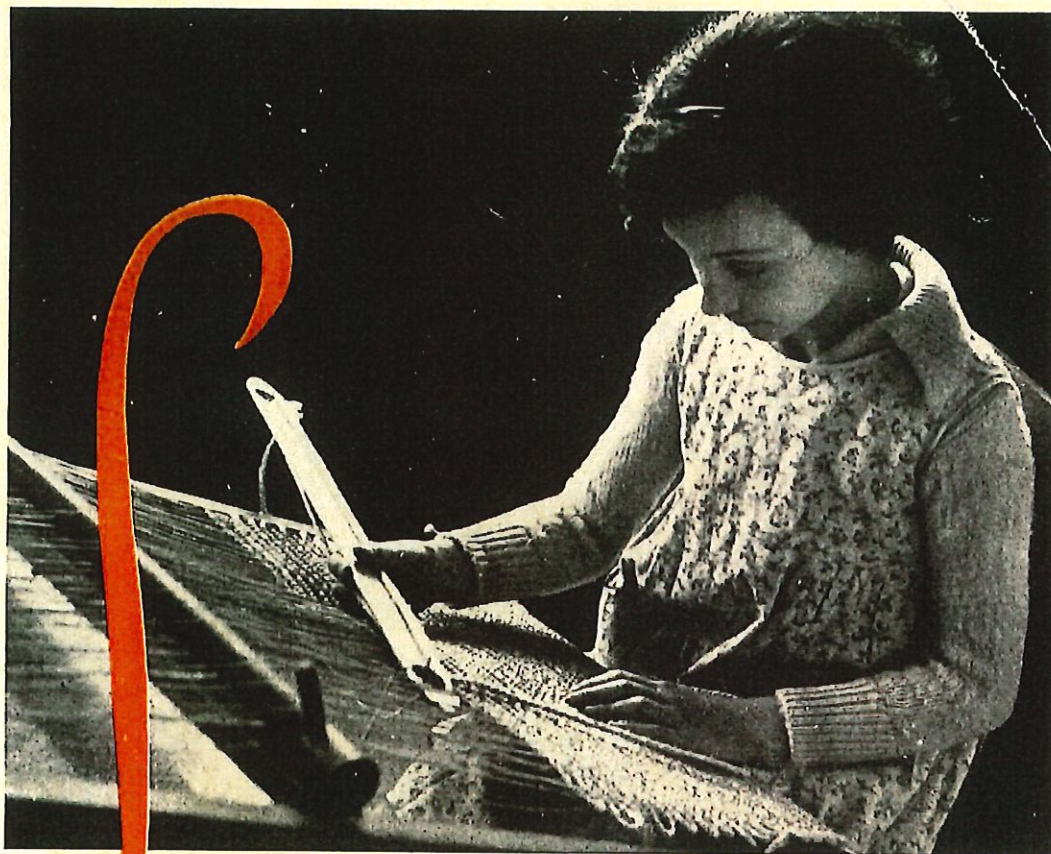

Les Beaux-Arts à l'Ecole Nouvelle

par

Amélie Hamaïde

BROCHURE-PROGRAMME DE L'I.N.R. — N° 32.

INTRODUCTION

Il est inutile, je pense, d'insister sur l'importance des Beaux-Arts à l'école, en général. Mais dans l'éducation nouvelle, ils ont pris une place prépondérante.

Les travaux manuels y sont considérés, en effet, comme un moyen éducatif de grande valeur. Aucun autre enseignement ne fait naître aussi bien l'amour du travail, nulle autre activité ne constitue une meilleure gymnastique de précision.

Les travaux manuels donnent à celui qui les réalise l'efficacité d'une application continue et d'une pensée toujours en éveil, et, s'ils ont pour but immédiat de donner aux mains de l'adresse et des aptitudes qui s'appliqueront aux différentes activités de la vie pratique, ils participent dans une large mesure, au développement intégral et harmonieux de l'enfant en faisant appel à son esprit créateur, à sa réflexion, à son jugement et à son goût.

De nombreux pédagogues et psychologues ont démontré que les travaux manuels ont été de tout temps une nécessité vitale, et ont toujours eu une répercussion importante sur le développement de l'intelligence de l'enfant.

Mais l'éducateur doit partir de ce qui est et non de ce qui pourrait être. Eduquer un enfant, c'est utiliser ce qui est pour le conduire vers un but meilleur. Or, chaque enfant étant une personnalité différente, cela nécessite chez l'adulte une véritable connaissance de l'enfant et une vision nette de ce qui favorisera son développement. Or, on ne doit pas exiger de

l'enfant plus qu'il ne peut fournir. L'enseignement des travaux manuels ne donnera le maximum de rendement que si, partant des actions spontanées de l'enfant, on les concentre et les coordonne.

Enfin, ces activités manuelles et constructives resteront en étroite relation avec les activités mentales et ses possibilités affectives, ses intérêts, ses goûts, tout en tenant compte de sa vie libre, naturelle et spontanée ainsi que des circonstances prévues et imprévues.

Les travaux manuels ont un triple but :

1° Au point de vue physique.

Ils développent le corps de l'enfant, l'habituant à surmonter la fatigue, à la supporter, lui donnant en même temps force, adresse et persévérance. Les travaux manuels exercent l'habileté générale, la dextérité des mains, la promptitude et la sûreté des mouvements. Nous savons tous que l'enfant a besoin de mouvoir ses muscles, de s'en servir pour les rendre plus forts et plus souples. Cette force musculaire trouve à se développer dans le combat qui se livre entre la résistance extérieure du matériel employé et l'énergie individuelle. Il y a là une véritable adaptation de l'individu au milieu et du milieu à l'individu.

2° Au point de vue intellectuel.

Les travaux manuels donnent à l'enfant les éléments de connaissance permettant d'apprécier les divers objets de la nature en rapport avec les besoins et les usages de l'homme. Un grand nombre de ces travaux manuels comme le langage, la géométrie et le dessin exercent le bon sens, la faculté d'observer, la promptitude et la justesse de l'esprit.

Par l'emploi, le maniement fréquent, le nettoyage soigneux des outils, il acquerra une connaissance parfaite de ces derniers et de leurs possibilités. Mais les travaux manuels feront également progresser ses facultés intellectuelles en développant l'esprit d'observation. En effet, pour produire un bon travail, l'enfant ne doit-il pas, tout d'abord observer attentivement, calculer avec précision, mesurer avec exactitude. Ils développeront son imagination et lui permettront de donner à sa pensée une forme concrète, sensible et précise, car il devra imaginer un objet à réaliser mais aussi le dessiner, le confectionner. Son esprit d'invention ainsi que la réflexion interviendront alors pour lui permettre de surmonter les difficultés techniques qu'il rencontrera.

Le goût, l'amour du travail, les habitudes d'ordre et d'attention, il les puisera dans l'émotion créatrice. Quant à son sens esthétique, il s'épanouira ou progressera puissamment pendant l'exécution de ces travaux personnels.

En effet, l'enfant éprouve de la joie par les sensations visuelles; cette joie profonde, ce plaisir intense seront le point de départ d'impressions esthétiques. Mais n'oublions pas que le concept esthétique de l'enfant se dégageant de la mentalité enfantine est tout à fait différent de notre concept esthétique. Cela, il faudra ne jamais le perdre de vue.

3° Au point de vue moral.

Si paradoxal que cela puisse paraître le travail manuel est fécond en enseignement moral.

Tout d'abord par l'expérience personnelle, l'effort qu'il doit fournir, les difficultés qu'il a dû surmonter, l'enfant apprend à connaître, à apprécier, à respecter la valeur du travailleur manuel et à ne plus le considérer comme un être inférieur dans l'échelle des valeurs sociales.

Le travail par équipes sera également excellent au point de vue social, car il révélera à l'enfant les lois de l'entraide et de la solidarité et, lui faisant admettre la nécessité de la division du travail, lui montrera que, dans une société bien organisée, il est indispensable de subordonner les rouages les uns aux autres et, qu'au lieu de se gêner, de se heurter, mieux vaut se soutenir et s'entraider.

Par le travail manuel, l'enfant apprendra encore à être sincère envers lui-même, car l'objet fabriqué sera bon ou mauvais et il devra le reconnaître. Une amélioration de sa production, une saine émulation découleront de la comparaison de son travail, de ses progrès avec les résultats obtenus par ses compagnons.

Sa réussite lui permettra enfin de franchir une étape en lui donnant l'assurance qu'il est capable de fournir quelque chose.

Parce qu'ils développent intégralement et harmonieusement l'enfant au point de vue physique, intellectuel, esthétique et social, les travaux manuels prennent de plus en plus de place dans l'éducation, mais ils la tiennent, cette place, aussi parce qu'ils correspondent entièrement à la nature de l'enfant.

Naturellement créateur quand on le laisse libre, l'enfant, comme l'homme primitif, éprouve la plus grande satisfaction à faire naître de la matière un objet qui soit à lui, qui exprime sa personnalité.

Laissé seul, il coupe, cloue, assemble, emboîte, obtenant parfois des résultats étonnants. Ces résultats sont, du reste, moins importants en eux-mêmes que la joie et la satisfaction qu'en retire l'enfant.

L'intervention du professeur sera dans ce domaine chose délicate. Beaucoup d'individus ont été limités ou arrêtés dans leur production parce que l'école et la maison avaient créé chez

eux un sentiment d'infériorité et tué la confiance. Il faudra donc obtenir un milieu qui, stimulant l'enfant, le fera produire sans méfiance et où il pourra, cependant, trouver, avec un matériel important, les suggestions constructives qui lui permettront d'améliorer son travail.

Le professeur aidera à acquérir certaines habitudes essentielles et certaines techniques, provoquera des expériences qui stimuleront le travail créateur mais il n'imposera pas ses idées personnelles et même limitera ses conseils techniques afin de ne pas entraver le développement des idées personnelles de l'enfant. Il s'efforcera enfin d'obtenir de chaque enfant le maximum de production mais il supprimera rigoureusement les monotones exercices minutieusement enseignés d'après une logique d'adulte.

Pour discrète qu'elle soit, cette aide n'en demeure pas moins nécessaire et pourra se montrer efficace, en l'empêchant de gaspiller son temps et en lui permettant de tirer le maximum de connaissance de la fabrication même de l'objet et de l'emploi du matériel. Par exemple, l'enfant qui fait un avion pose des questions et arrive à comprendre le maniement de l'avion; celui qui construit un bateau déclare qu'il se rend en Amérique et il apprend beaucoup si, près de lui, quelqu'un répond judicieusement à ses questions et corrige adroitement de fausses notions ou impressions.

Enfin, ce serait une erreur de croire que les Beaux-Arts à l'école se limitent au dessin, à la peinture, au modelage, à la menuiserie, à la poterie et à la vannerie, ou à l'imprimerie; non, l'art dans son sens le plus large, doit constituer une partie intégrante de toute l'activité de l'école. Un large système d'enseignement artis-

tique pénétrant la vie journalière de l'école, permettra à nos enfants capables de comprendre, d'exprimer la beauté qu'ils sentent.

L'art, cette nécessité de la vie, cette force qui s'épanouit dans l'être humain ne doit pas être un compartiment culturel réservé aux seuls bien doués, c'est un moyen de développer chez tous les individus l'émotivité et l'instinct de la beauté.

c) *Choix des sujets.*

Il est libre. Mais ne perdons pas de vue que les travaux manuels, associés aux centres d'intérêts ou considérés comme une expression indépendante, ne peuvent pas rester trop éloignés de la vie de l'enfant, ils doivent avoir un but, voire un but pratique, et pourront, dès lors, servir à orner l'école ou, comme nous le verrons ci-dessous, à fabriquer les objets utiles à la vie de l'école.

d) *Rôle de l'éducateur.*

Imposer, dès le début, une méthode à l'enfant, serait lui accorder un pouvoir d'abstraction qu'il ne possède pas encore. Laissé aux prises avec les difficultés, il devra tâtonner, expérimenter et, par son ingéniosité, arriver à se perfectionner lui-même dans le maniement des outils. L'éducateur sera présent cependant, il interviendra pour éviter l'erreur de technique grossière ou la perte de temps, enfin pour l'encourager en cas de défaillance.

e) *Disposition des ateliers.*

On comprendra que, pour rendre possible une telle activité, l'utilisation d'un matériel aussi important par un si grand nombre d'enfants, l'organisation traditionnelle de la classe ne convient pas. Il faut transformer les classes auditoires en classes laboratoires et ateliers. Dès lors, plus de pupitres ni de bancs fixes mais des tables mobiles, de simples planches sur des tréteaux, des chevalets transportables, des tabourets légers. Une documentation à la portée des enfants, livres, images, reproductions, plantes, animaux, sera ainsi à leur disposition et ils pourront toujours y avoir recours.

Organisation du travail manuel à l'Ecole Nouvelle

Les principes de l'organisation des travaux manuels à l'école découlent tout naturellement des idées exposées plus haut. On comprendra, dès lors, qu'ainsi considérés comme instrument de la culture de la spontanéité de l'enfant et de l'éveil de ses intérêts, ils tiennent une place aussi importante que celle qui est accordée aux travaux intellectuels. Tous les après-midi sont consacrés aux travaux manuels.

a) *Formation des équipes.*

Pendant les séances de travail manuel, les classes sont dispersées, dans les différents ateliers par groupes d'enfants de tous âges, garçons et filles. Ce groupement a l'avantage de rapprocher grands et petits et de leur permettre ainsi d'apprendre à se mieux connaître et à s'entr'aider. L'émulation y gagne, les plus petits ou les moins adroits, quelquefois les moins bien disposés, sont entraînés par le résultat du compagnon plus âgé ou plus adroit ou simplement plus appliqué.

b) *Horaire et distribution des travaux.*

Tous les enfants doivent passer par tous les ateliers que nous citerons plus bas, ils y resteront pendant le nombre de leçons nécessaires à l'achèvement du travail. Un tableau est dressé à peu près chaque mois pour établir la répartition et la composition des groupes.

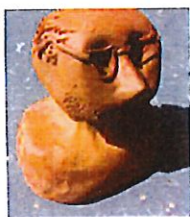
Les ateliers fondamentaux:

L'atelier est une activité fondamentale de l'Ecole Hamaïde. Ils débutent à partir de la 3ème maternelle. Les enfants, répartis en petits groupes d'âges différents choisissent un atelier qui durera 4 séances de 1h15. Dans ces ateliers, la dimension sociale est une richesse car les enfants ont la possibilité de s'entraider, de se connaître entre eux, de côtoyer tous les professeurs qui eux même apprennent à connaître tous les enfants de l'école.

L'atelier ne doit pas être un moment d'occupation libre mais un moment d'apprentissage, d'où l'importance de donner un cadre dans la réalisation de l'œuvre, de mettre les enfants en projet autour d'une discipline, d'une technique ou d'un thème donné.

-Terre-Modelage:

La terre est un moyen extraordinaire pour commencer la sculpture car elle est pratique et facile à modeler.

Portrait

Jeu d'échecs

Animal imaginaire

Tortue

Objectifs :

Apprendre à obtenir une forme en manipulant la terre par le simple emploi des mains, en retirant ou en ajoutant de la matière, en utilisant des ébauchoirs et des spatules.

Développer le sens des mesures en respectant les proportions.

Découvrir la technique des plaques, des colombins...

Développer le sens esthétique.

Des idées à réaliser:

-Des œuvres libres.

-Des personnages à intégrer à une maquette (hommes préhistoriques, enfants...), pour raconter un conte (loup, Chaperon Rouge...), pour créer la mise en scène de la pièce de théâtre (personnages costumés...)

-Des portraits pour représenter une personne rencontrée (le facteur, le pompier...), un personnage connu (Charlie Chaplin...), quelqu'un à fêter (un départ...)

-Des végétaux (fruits, légumes...).

-Des éléments pour une maquette (bancs de la classe, grotte préhistorique, meubles...)

-Les pièces d'un jeu de société.

-Un pot.

-Une maison (en torchis, moderne...).

-Une main en plâtre.

-Bois/Menuiserie

Maison/Thème libre

Roue/Moulin à eau/Travail en cours

Objectifs:

Construire des ouvrages par la mise en forme et l'assemblage de pièces de bois, en ajoutant les éléments de fixation (vis, clous, boulons...) et en utilisant les outils adaptés (tournevis, marteau, clés, pince...).
Faire preuve d'ingéniosité.

Des idées à réaliser:

- Des œuvres libres.
- Un tableau pour les services.

- Un accessoire pour le décor de théâtre.
- Des éléments pour la conception d'une maquette (personnages, habitations, meubles...).
- Des poubelles pour trier les déchets.
- Des panneaux pour la sécurité de l'école.
- Des panneaux indicateurs des lieux.
- Une étagère pour la bibliothèque.
- Un petit escalier pour la psychomotricité des petits.
- Des panneaux pour les stands de la fancy-fair.
- Des bacs de rangement.
- Un poulailler...

-Peinture/Chevalet:

Paysage/Travail en cours

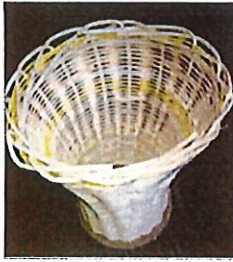
Objectifs:

Réaliser des mélanges de couleurs.
Traduire une ambiance, une atmosphère, une perception personnelle.
Savoir créer en combinant des formes, des couleurs, des matières, des techniques d'exécution.
Représenter des personnages, des objets, des animaux, des paysages...
Couvrir de manière uniforme des surfaces.
Apporter au dessin la notion de 3D par un travail sur les ombres et les lumières, l'effet de transparence, les reflets...
Faire preuve d'imagination et de créativité.

Des idées à réaliser:

- Le marronnier du jardin
- Une nature morte
- Les attitudes du corps/Peinture au bâton
- Le magnolia en fleurs
- Un animal
- Un massif de fleurs
- Notre potager
- Le ciel/Les nuages
- Un dessin abstrait...

-Osier/Vannerie:

Panier avec fond/Premiers apprentissages

Panier sans fond.

Objectifs :

Tresser des fibres végétales pour réaliser des objets. Affiner au fil du temps sa technique en améliorant la conception, en utilisant des matériaux différents (herbes, feuilles, bois, paille...).

-Lino/Impression:

Dessin abstrait

Objectifs :

Utiliser une gouge en vue de creuser un linoléum.

Encre au rouleau en appliquant une couche régulière.

Utiliser le presse ou un autre moyen de compression (rouleau non encre, pieds) pour réaliser au mieux une empreinte.

-Couture:

Objectifs :

Réaliser un ouvrage en découvrant les techniques de base de la couture, faire un patron, épingle, découper un tissu, réaliser des travaux d'aiguilles, le point de croix, coudre un bouton, utiliser la machine à coudre, crocheter, tricoter...

Des idées à réaliser:

Un sac d'objets

Un tablier

Des coussins pour le coin lecture

Des doudous pour les petits

Des pochettes

Des sacs de rangement pour la classe

Un patchwork collectif...

Les ateliers «périphériques» possibles:

-Pastels

Abstraction/Pastel gras sur carton de caisse

Portrait/Pastel gras et écoline

Le magnolia du jardin/Pastels sur grand carton/Travail de groupe.

-Papier mâché

Animal imaginaire/Matériaux de récupération/Journaux et papier d'argent/Travail de groupe.

-Théâtre d'ombres

-Gravure

-Jardinage

-Tissage

-Cuisine

-Sculpture

