

L'homme qui plantait des arbres

de Jean Giono (1953)

LIRE, DIRE, CRÉER

■ PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES ENJEUX ET DE LA DÉMARCHE

L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono est une œuvre qui offre de multiples perspectives pour une étude intégrée des arts plastiques et de la littérature, dans le cadre des programmes, pour les élèves de CM2 et de 6e. Les enjeux sont multiples concernant l'écologie : il s'agit de sensibiliser les enfants à l'importance de la nature et de la conservation de l'environnement. Un autre enjeu est aussi d'inspirer les élèves, avec l'exemple du personnage Elzéard Bouffier, pour montrer comment des actions individuelles peuvent avoir un grand impact sur notre environnement proche.

La démarche pédagogique envisagée vise à engager les élèves de CM2 et de 6e de manière globale, en les encourageant à réfléchir, créer et agir à travers les enseignements tirés de ce livre. En mettant l'accent sur ces aspects en arts visuels en classe de CM2, les élèves pourront non seulement développer leurs compétences techniques et créatives mais aussi enrichir leur vocabulaire et approfondir leur compréhension des thèmes environnementaux et humains abordés par Jean Giono. Pour la classe de 6e, le projet pédagogique s'attache également à proposer des activités créatives visant l'appropriation des enjeux du récit par les élèves.

Cette fiche engage des pistes de réflexion sous-tendues par plusieurs objectifs :

- Enrichir le vocabulaire dans le champ lexical des arts visuels : techniques, matériaux, supports divers. Les élèves doivent être en mesure de conceptualiser la différence entre schémas, dessins, peintures, sculptures, etc. Le champ lexical lié aux différentes parties de l'arbre ou à l'écosystème forestier est également travaillé : tronc, racines, branches, feuilles, nervures, etc.
- Déployer le parcours d'éducation artistique et culturelle : visite de musées, travail de compréhension (lecture) et présentation d'œuvres de différents peintres ou de différents sculpteurs.
- Faire prendre conscience aux élèves des enjeux environnementaux et sociaux et de leur représentation dans le livre (texte et illustrations). Un lien peut être établi avec le rôle de sensibilisation et de mobilisation des éco-délégués.
- Élaborer des traces écrites pour exprimer ses idées, ses sentiments, son inspiration.
- Établir des liens, à l'oral, entre le travail réalisé et les œuvres rencontrées.

■ PISTES DE MISES EN ŒUVRE ET SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE

Pour la classe de CM2 : réaliser un projet en arts visuels

Séance 1 : Comment réaliser un arbre puzzle ?

Domaine : la matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre.

Durée : 2 séances de 45 minutes.

Objectifs : inventer une composition ; maîtriser la qualité de son geste pour dessiner et colorier ; jouer avec les contrastes des espaces coloriés ou graphiques.

Cette séance peut servir de prélude à la lecture du récit de Giono.

Matériel : feuille blanche format A4 multitechnique (environ 180 g/m²), crayons, feutres, pastels, fusains, règle, ciseaux, colle, feuille colorée multitechnique (environ 180 g/m²) format A3 pour le fond.

Consigne : créer un arbre-puzzle en utilisant différentes techniques et en faisant appel à son imagination.

Déroulement

La production peut être individuelle ou collective.

Phase 1. Découverte de représentations d'arbres à partir des œuvres suivantes :

- *L'Arbre de Vie*, Gustav Klimt, 1905-1909, détail de la fresque du palais Stoclet, Vienne, musée des arts appliqués.
- *La Seine à la Grande-Jatte*, Georges Seurat, 1888, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles.
- *Les Cyprès*, Vincent Van Gogh, 1889, Metropolitan Museum of Art, New York.
- *Pine tree*, Paul Klee, 1932, collection privée.

Recueil des ressentis des élèves, de ce qu'ils voient, comprennent puis présentation de l'œuvre.

Préparer le support : dessiner une silhouette d'arbre sur une feuille A4 sans y apporter de détails (l'arbre doit occuper toute la surface). Sur cette feuille, réaliser un quadrillage afin d'obtenir 12 carrés égaux qui seront découpés.

Phase 2. Remplir chaque carré ainsi obtenu avec une technique différente (graphisme, dessin, spirale, mots, taches...) ou à partir d'outils différents. Attention, deux cases consécutives doivent être remplies par des techniques ou outils différents.

Phase 3. Une fois toutes les cases remplies, reconstituer son arbre et le coller sur un fond coloré.

Phase 4. Finalisation des productions, bilan et mise en commun. Cette phase permet aux élèves de décrire à l'oral et/ou à l'écrit leur technique et expliquer leur ressenti pendant le processus créatif.

Séance 2 : Réaliser un arbre en volume

Domaine : les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace.

Durée : 45 min.

Objectifs : créer un arbre en volume et appréhender l'espace ; découvrir et expérimenter le travail en volume (modelage, assemblage, construction, installation, etc.) ; inventer, fabriquer et mettre en scène son objet ; réaliser un travail sur les mélanges de couleurs (lien avec le travail en sciences sur la lumière) et sur les nuances ainsi créées ; associer des citations extraites du récit de Giono aux arbres de la forêt et justifier son choix.

Matériel : carton, papier mâché, peinture, colle, matériaux naturels (branches, feuilles séchées, terre, mousses, lichens, etc.).

Contrainte et consigne : crée ton « arbre de vie » en volume en utilisant les matériaux proposés.

Déroulement

Phase 1. Découverte de réalisations d'arbres en différents matériaux à partir des œuvres suivantes :

- constructions en bois naturel et structures végétales de Patrick Dougherty¹.
- les forêts d'Éva Jospin.
- *Le bouqueteau des 7 arbres*, Dubuffet, 1988, Flaine.
- *L'arbre aux serpents*, Niki De Saint Phalle (1992), musée des beaux-arts d'Angers.

Recueil des ressentis des élèves, de ce qu'ils voient, comprennent, puis présentation de l'œuvre.

Phase 2. Les enfants schématisent leur « arbre de vie » en pensant à ce qu'il représente pour eux et à l'importance des arbres dans l'écosystème.

Phase 3. Les enfants construisent leur arbre. Ils peuvent utiliser le carton pour créer la forme de base de l'arbre, puis appliquer du papier mâché pour le relief et la texture. Enfin, ils peuvent achever leur œuvre en peignant et en y incorporant des matériaux naturels (feuilles, mousses, terre, etc.).

Phase 4. Les élèves choisissent une citation tirée du récit de Giono et la calligraphient sur leur arbre.

Phase 5. Bilan et mise en commun qui seront un moment de partage et d'échanges oraux : chaque enfant présente son arbre de vie, expliquant son processus de création et ce que l'arbre symbolise. Les élèves présentent leur citation et justifient leur choix au moyen d'arguments sensibles ou littéraires. Discussion sur les découvertes et réflexions.

Pour aller plus loin

Réunir les arbres pour créer collectivement une forêt.

1. Son site officiel : <http://www.stickwork.net/>

Séance 3 : Comment faire le portrait d'un arbre ?

Domaine : la représentation plastique et les dispositifs de présentation.

Durée : 45 min.

Objectifs : observer et s'appropriier les différents éléments d'un arbre en utilisant le vocabulaire approprié ; observer les différentes formes des arbres, voir ce qui est commun entre tous les arbres (racine, tronc, feuillage) et ce qui est différent (forme, taille, couleur) ; dessiner des arbres avec différents outils qui nécessitent l'utilisation de l'encre ou de la gouache diluée en maîtrisant son geste ; découvrir et expérimenter l'utilisation de l'encre et de la gouache diluée pour faire des taches et des effets de matière ; travailler le lexique.

Matériel : feuille petit format multitechnique (environ 180 g/m²), plume ou branche d'arbre, pinceau fin et épais, encre et gouache diluée.

Consigne : « Après avoir observé les arbres illustrés de ton livre et les arbres dans la nature, à ton tour de réaliser un arbre avec de l'encre ou de la gouache. »

Déroulement

Phase 1. En extérieur (parc, jardin, etc.), faire un croquis de l'arbre choisi puis, en utilisant une plume ou une branche et de l'encre ou de la gouache, commencer à dessiner cet arbre.

Phase 2. Réaliser plusieurs arbres, changer d'outils pour explorer toutes les façons de dessiner un arbre (traits fins, plus larges), diluer plus ou moins la peinture. Les questions suivantes peuvent être posées aux élèves : « Que se passe-t-il ? Quels effets obtient-on ? » (effet de transparence, nuances, etc.). En parallèle, un travail sur le lexique de la botanique peut être mené.

Phase 3. Affichage des productions ; bilan et mise en commun.

Pour aller plus loin

Réaliser un arbre au printemps avec de l'encre de Chine et/ou de la gouache. Plusieurs œuvres peuvent être proposées pour inspirer la production :

- *Forêt de bambous et champs irrigués*, Wu Guanzhong, 1992, musée Cernuschi.
- *L'arbre bleu*, Pierre Alechinsky, 2000, fresque, Paris V^e.
- *Études d'arbres*, Jean-Baptiste Camille Corot, Musée du Louvre.

Séance 4 : Représenter un paysage ?

Domaine : la représentation plastique et les dispositifs de présentation.

Durée : 2 séances de 45 min.

Objectifs : créer une composition à des fins narratives (associer la création plastique à la lecture et à la production orale) ; représenter un paysage en choisissant et collant des morceaux de papier ; s'exprimer sur sa pratique et celle de ses pairs, analyser les paysages.

Matériel : ciseaux, colle, papiers (catalogues publicitaires, soie, crépon, etc.), feuilles blanches A4 multitechnique (environ 180 g/m²).

Consigne : « Invente un paysage en collant des morceaux de papier, il ne doit plus rester de blanc à la fin du travail sur ta feuille (utilisée dans le format paysage). »

Les élèves s'appuient sur les descriptions du paysage désertique au début du récit de Giono. Le paysage doit s'inspirer de ces 5 mots et expressions extraits du texte : « landes », « étendue », « rudimentaire », « sentiment de désolation », « sècheresse ».

Déroulement

Phase 1. Observer la couverture du livre et se questionner sur sa construction. En demandant aux élèves de trouver la ligne d'horizon, introduire la notion de plans (1er, 2e, 3e, etc.). Les élèves doivent faire apparaître les différents plans en faisant un croquis rapide.

Phase 2. Composition du paysage, choix des papiers, mise en œuvre.

Phase 3. Affichage des productions ; pour le bilan et la mise en commun, les questions suivantes peuvent être posées aux élèves : « Quelles sont les couleurs qui ressortent ? Pourquoi ? À quel passage du livre pourrais-tu associer ce paysage ? »

Différentes œuvres peuvent être présentées à la fin du travail :

- des paysages de William Turner.
- *Champs de blé avec cyprès*, Vincent Van Gogh, 1889, The National Gallery, Londres.
- *Paysage d'automne avec des bateaux*, Wassily Kandinsky, 1908, collection particulière.

Variante

Consigne : « Invente un paysage en découpant et collant des morceaux de papier et des images ».

Contrainte : le paysage doit s'inspirer de 5 mots extraits du récit de Giono : « hameau », « eau », « rivière », « arbres », « fleurs ».

Déroulement

Phase 1. Au préalable, les élèves tracent des lignes de partage afin de distinguer différents plans.

Phase 2. Composition du paysage, choix des papiers, des images, mise en œuvre.

Phase 3. Affichage des productions ; bilan et mise en commun.

Quelles sont les couleurs qui ressortent ? Pourquoi ?

À quel passage du livre pourrais-tu associer ce paysage ?

Quelles différences fais-tu avec le paysage du début de l'histoire ? Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi ?

Pour aller plus loin

Élargir la proposition à d'autres régions du monde : pôle Nord, désert, forêt tropicale, etc.

Séance 5 : Arbres sous une nuit étoilée

Domaine : la représentation plastique et les dispositifs de présentation.

Durée : 2 séances de 45 min.

Objectifs : découvrir le principe de la perspective dans une œuvre et le vocabulaire qui s'y réfère (ligne de fuite, point de fuite, etc.). Réaliser une production en perspective. Reproduire le procédé du *dripping* en maîtrisant son geste.

Les créations réalisées durant cette séance peuvent par exemple servir de décor à une lecture chorale du texte par les élèves en ouverture du vernissage d'une exposition (voir les propositions pour la liaison CM2/6e).

Matériel : feuilles multitechnique (environ 180 g/m²) de 20 cm sur 20 cm, crayon à papier, gouache (noire, bleue, blanche), encre noire, pinceaux fins, brosses à dents, branches de pin.

Consigne : « Imaginez le berger du récit de Giono qui se promène la nuit dans sa forêt. Il lève les yeux au ciel pour observer les étoiles. Dessine ce qu'il voit. »

Déroulement : des œuvres de Jackson Pollock, Sam Francis ou encore Joan Mitchell peuvent être présentées au début du travail pour introduire la technique de projection de peinture (*dripping*).

Phase 1 : découverte du *dripping* (technique consistant à laisser couler ou goutter de la peinture, voire à projeter celle-ci sur des toiles).

Recueil des ressentis des élèves à partir des œuvres présentées, de ce qu'ils voient et comprennent, puis présentation de l'œuvre et explication de la technique du *dripping*.

Phase 2 : Réaliser un fond en utilisant la technique du *dripping*. La peinture est projetée à l'aide de brosses à dents ou de pinceau naturel comme une branche de pin que l'on trempe dans la peinture avant de laisser couler ou projeter cette dernière sur le support papier.

Une fois le fond sec, un point est placé au centre de cette feuille afin de dessiner les arbres.

Phase 3 : À partir des angles du carré de la feuille, des lignes de fuite sont tracées. Elles se dirigent vers le point central (sans le toucher). Ces lignes de fuite permettent de dessiner les troncs des arbres, puis les feuillages.

Phase 4 : Mise en couleur : repasser les arbres avec de l'encre noire.

Phase 5 : Bilan et mise en commun. Une recherche peut être menée avec les élèves pour imaginer la mise en valeur des productions, de la création de cadres aux modalités d'accrochages.

Pour aller plus loin

- Réaliser une forêt en disposant, par exemple, les productions dans une installation verticale (kakémonos).
- Chercher à associer les sensations d'une marche en forêt.
- Réaliser des empreintes d'écorces et travailler sur les contrastes de couleurs.

Dans le cadre de la liaison CM2/6^e

Dans le cadre d'une rencontre au collège, les élèves peuvent échanger sur leurs différentes productions autour de l'œuvre de Giono. Le vernissage d'une exposition « hors les murs » des réalisations des écoliers peut être organisé au collège avec une présentation de la démarche artistique suivie. La collaboration entre les élèves des classes de CM2 et de 6e peut également donner lieu à la réalisation de téléchargements audio (podcasts) pour la webradio de l'école et du collège (interviews, lectures à haute voix, etc.).

Concevoir une exposition

Les étapes du projet peuvent être matérialisées au sein d'un blog (référéncé sur l'ENT de la circonscription et du collège).

Déroulement

- La première séance

Les élèves de CM2 et de 6e se rencontrent lors d'une sortie en extérieur. Chacun s'exerce à la technique du croquis (crayon, aquarelle, etc.) avant de mettre en commun ses ressentis, ses pratiques.

- Les séances suivantes

Les élèves utilisent différentes techniques (arbre puzzle, arbre en volume, etc.). Des articles accompagnés de photos des réalisations sont rédigés au cours ou à l'issue des productions, puis publiés sur le blog. Les élèves de CM2 et de 6e peuvent ainsi suivre la variété des techniques expérimentées par leurs camarades et l'avancée de leurs travaux. Des temps de lecture des articles peuvent être régulièrement organisés au sein des classes.

- Une séance collaborative CM2/6e pour préparer l'exposition

Les élèves de CM2 et de 6e sont répartis en groupes afin :

- ▶ de créer l'affiche de l'exposition ;
 - ▶ d'organiser l'exposition en s'aidant des questions suivantes : « Quelles œuvres vont être présentées ? Comment vont-elles être présentées ? Comment réaliser un panneau de présentation de la technique travaillée ou de l'artiste étudié ? »
- La séance finale : le vernissage en médiathèque ou au collège. Les publications sur le blog peuvent faire partie de l'exposition et être valorisées lors d'une projection.

Réaliser une fresque collective

La séance n° 4 sur le paysage peut être menée en 6e et en CM2.

Les paysages peuvent être réalisés puis assemblés pour créer, dans le cadre d'une rencontre entre les élèves de CM2 et de 6e, une fresque collective et travailler ensemble à son affichage au collège.

Assister à la projection du film d'animation *L'homme qui plantait des arbres* de Frédéric Back (1987)

Les enseignants peuvent solliciter un cinéma partenaire pour une projection du film d'animation de Frédéric Back, lui-même engagé dans la lutte contre la pollution et la reforestation, qui a porté à l'écran l'intégralité de la nouvelle de Giono.

En amont, les élèves :

- travaillent sur l'affiche du film d'animation : description, comparaison de la couverture du livre de l'Opération « Un livre pour les vacances » avec des couvertures d'autres éditions ;
- analysent la bande-annonce du film d'animation (lieux, personnage, importance du son et de ses effets), comparent les images aux illustrations de Pierre-Emmanuel Lyet.

Le film est découvert collectivement par les élèves de CM2 et de 6e.

À la suite de la projection, un échange est organisé afin que les élèves puissent exprimer leurs émotions, leurs ressentis. Les questions suivantes peuvent engager les échanges :

- Qu'avez-vous envie de dire sur ce film ?
- Choisissez 5 mots qui vous viennent en tête après avoir vu film.
- Quels sont les passages ou détails qui vous ont touchés ?
- Qu'est-ce qui vous a interpellé ?

À l'issue de la projection, les élèves pourraient commencer ou poursuivre un carnet de spectateur dans lequel ils peuvent :

- noter une impression visuelle, auditive, émotionnelle ;
- rédiger un avis personnel argumenté ;
- dessiner une scène qui les a marqués.

Pour aller plus loin

De retour en classe, des extraits du film peuvent être plus précisément analysés en lien avec la lecture du texte.

Les élèves peuvent également rédiger un article sur la projection pour le journal ou le blog du collège.

Jeu de piste littéraire

Les élèves de 6e et de CM2 lisent le livre de Jean Giono.

Les élèves de 6e préparent des questions sur l'œuvre.

Les questions seront réparties dans différents lieux du collège.

Lors d'un temps de rencontre organisé au collège pour découvrir l'établissement, les élèves de CM2 sont répartis en groupes. Chaque groupe est accompagné par des élèves de 6e. Il dispose d'un petit dossier comportant une feuille de route, le plan de l'établissement et une grille pour noter les réponses. Lorsque les élèves arrivent dans une salle, ils doivent répondre à une question sur l'œuvre de Giono. En résolvant les énigmes, les élèves suivent le parcours prévu. À l'issue du jeu de piste, les grilles de réponses sont corrigées par les élèves de 6e.

Variante

Les questions du jeu de piste peuvent également porter sur des textes et d'albums lus au cours de l'année, sur les thèmes de l'arbre, de la protection de l'environnement, ou d'autres textes de Giono (*Le chant du monde* de Jean Giono, *L'homme Bonsaï* de Fred Bernard, *Le Luthier de Venise* de Claude Clément, *L'arbre qui chante* de Bernard Clavel, etc.).

Réaliser des téléchargements audio (podcasts) pour la webradio de l'école et du collège

Projet décrit ci-dessous pour la classe de 6e pour valoriser, en lien avec la lecture du récit de Giono, des actions liées à la protection de l'environnement menées dans les écoles et au collège.

Pour la classe de 6e : s'approprier le récit de Giono par des activités créatives

Le texte de Giono est le récit d'une création, celle d'une forêt de chênes et de hêtres qui réussit à transformer une terre hostile et vidée de toute humanité en un havre de paix repeuplé dans une harmonie générale. Elzéard Bouffier, le berger démiurge, participe à sa façon à la reconstruction d'une humanité sereine en plantant des arbres. Son action s'inscrit dans un temps long et nécessite application, minutie, patience. Il faut au personnage toute une vie de labeur pour y parvenir.

Les exemples de projets et d'activités créatives suivants peuvent s'inscrire dans l'entrée de programme « **Récits de création, création poétique** » en classe de 6e ainsi que dans les nouvelles modalités de travail en groupe de besoins.

Organiser un débat citoyen au collège sur les actions à mener pour la protection du patrimoine naturel

Dans le cadre de l'opération « Un jeune, un arbre » et/ou en lien avec l'élection des éco-délégués, un débat citoyen peut être organisé au collège, avec le conseil de la vie collégienne (CVC), sur les actions à mener pour s'engager pour une transition écologique et solidaire, en faveur du développement durable et pour la protection de la nature.

Des lectures d'extraits du texte de Giono ou la présentation des actions d'Elzéard Bouffier pourraient être préparées en classe à cette occasion, afin de nourrir le débat.

Réaliser des téléchargements audio (podcasts) pour la webradio du collège

En parallèle de la découverte en classe de l'œuvre de Giono et de son analyse, les élèves choisissent un titre d'émission, dressent la liste des sujets et composent des équipes. Ils définissent le contenu de leur émission et son organisation, et font si nécessaire des recherches documentaires afin de produire un support écrit. Cet écrit de travail peut prendre différentes formes : notes, carte mentale, etc.

Quelques exemples de sujets

1. Présenter l'œuvre, l'auteur, les personnages.
Les passages informatifs peuvent alterner avec les lectures d'extraits de l'œuvre qui sont l'occasion, en classe de 6e et en particulier en début d'année, d'améliorer la fluence de lecture. La possibilité de s'enregistrer à plusieurs reprises et de s'écouter constitue une opportunité pour développer les compétences orales.
2. Réaliser l'interview fictive d'Elzéard Bouffier ou du narrateur du récit de Giono.
3. Valoriser des actions liées à la protection de l'environnement menées au collège ; identifier des projets d'action à mener et en faire part ; préparer les élections des éco-délégués (présenter leur rôle et permettre aux candidats, lors d'interviews, de présenter leurs projets).
4. Proposer l'interview de professeurs ou de personnels éducatifs engagés dans les actions menées au sein du collège pour la préservation de l'environnement.
5. Aborder la thématique de la protection de l'environnement à différentes échelles (mondiale, nationale, départementale, locale) et en s'appuyant sur l'analyse de documents variés (articles de presse sur le tourisme de masse, la pollution ou l'industrialisation, schémas, dessins, tableaux, etc.).

Construire une cartographie numérique du parcours d'Elzéard Bouffier en Haute-Provence qui valorise les productions d'élèves

Objectifs : construire une carte interactive qui permet de recueillir des productions d'élèves, écrites, sonores et visuelles.

Déroulement

La cartographie peut être élaborée progressivement, en parallèle de la progression de la lecture et de l'étude du récit de Giono. Sa construction permet d'articuler les textes et documents étudiés à différents travaux réalisés par les élèves, par exemple :

- des mises en voix, voire des mises en scène : écrire puis lire ou improviser à partir du texte lu le dialogue de la première rencontre entre le narrateur et Elzéard Bouffier, les retrouvailles entre les deux personnages, ou encore un monologue du narrateur racontant son expérience de la guerre ;
- des productions écrites : rédiger la une d'un journal ou un article de presse rapportant les interrogations sur les causes possibles de l'apparition des arbres, ses conséquences, les actions menées par les autres habitants du village. Les écrits des élèves peuvent aussi, en fonction du projet de séquence, prendre une dimension plus littéraire : ils peuvent être initiés à l'écriture de haïkus ou de textes en prose poétiques ;
- des créations visuelles ou audiovisuelles : illustrer certains passages du récit en justifiant son choix, par exemple dans une capsule audio. Des projets de création en animation en volume (stop-motion) peuvent proposer une représentation filmique d'extraits choisis du récit de Giono. Une mise en voix du texte peut également s'accompagner d'illustrations sonores (musiques, sons, bruitages).