

Cahier de traces

S'approprier Riopelle en formation
initiale à l'enseignement des arts

Observer • expérimenter • organiser l'espace • transposer

Sonia Fournier

CRIFPE Dakar 2026

Liberté

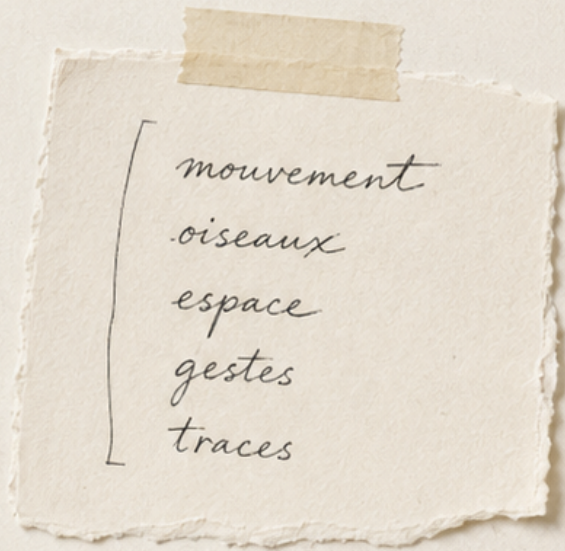
J'entre dans l'univers de Jean Paul Riopelle
par le thème de la liberté.

J'observe le mouvement, les oiseaux, les traces,
la matière et l'espace.

Je commence à noter ce que je vois,
ce que je ressens et ce que j'ai envie d'explorer.

Premières questions

- Qu'est-ce qui évoque la liberté ?
- Comment le mouvement circule-t-il dans l'espace ?
- Quelles traces ai-je envie d'essayer ?
- Que puis-je transformer sans copier ?

Premiers essais

Observer

Je prends le temps de regarder une œuvre de Jean Paul Riopelle.

Je suis le mouvement des formes, les traces,
les contrastes et les élans.

Je note ce qui attire mon regard et ce qui
me donne envie d'explorer.

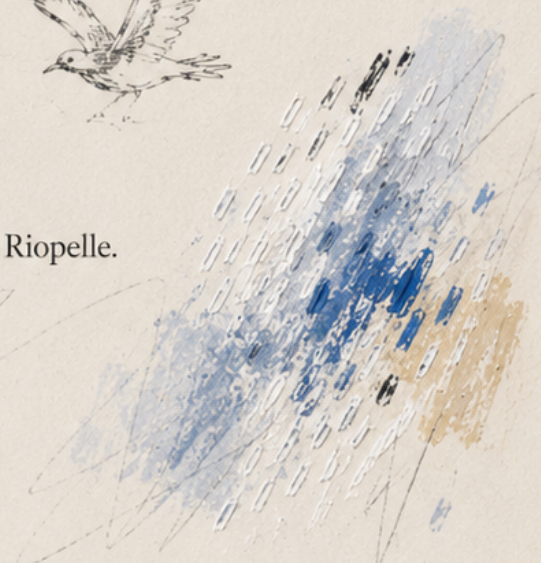
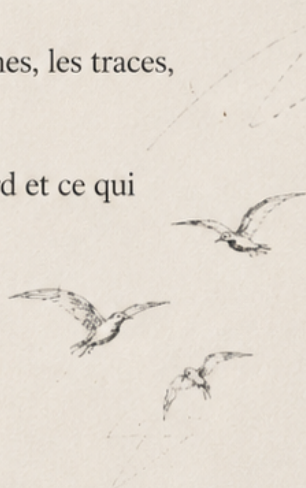
Ce que je remarque

- des oiseaux en mouvement
- des répétitions et des superpositions
- des zones denses et des espaces plus ouverts
- des couleurs froides, lumineuses et contrastées
- des traces rapides, libres, vivantes

Mots qui reviennent

envol
rythme
matière
espace
traces
liberté

J'essaie de voir sans copier.

Étape 3

Choisir une œuvre déclencheuse

À partir des œuvres et des ressources du Studio Riopelle, je choisis une œuvre qui m'interpelle et qui deviendra le point de départ de ma démarche.

Mon choix peut être lié à une émotion, à une couleur, à un mouvement, à un geste, à un sujet ou à une façon d'organiser l'espace.

Cette œuvre sera **mon déclencheur** pour observer, explorer et créer.

Ma sélection

Titre de l'œuvre :

Année :

Technique :

Dimensions (si connues) :

Source : Studio Riopelle (site Web)

Thématique : Nature Liberté Terre Parcours Autre :

Pourquoi j'ai choisi cette œuvre ?

.....

.....

.....

.....

Je peux coller ici une image de l'œuvre imprimée ou faire un croquis rapide pour garder une trace de mon choix.

Exemple d'œuvre : *Les Oies*, 1963

Huile sur toile

© Succession Jean Paul Riopelle / SOCAN (2025)

Source : Studio Riopelle

« La liberté, c'est l'énergie qui meut la création, c'est le souffle qui fait lever les formes. »

– Jean Paul Riopelle

Mon croquis rapide de l'œuvre choisie

Étape 4

Premiers regards sur l'œuvre

Avant de créer, je prends le temps d'observer.

J'ouvre grand mes yeux, je laisse l'œuvre me parler et je note ce que je vois, ce que je ressens, ce que je remarque.

Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, seulement des regards différents.

Ce que j'observe...

- Qu'est-ce que je vois en premier ?
.....
- Où mon regard entre-t-il dans l'image ?
.....
- Quelles formes reviennent ?
.....
- Quelles couleurs dominent ?
.....
- Qu'est-ce qui semble bouger ?
.....
- Quelles traces me semblent rapides, lentes, légères, épaisses ?
.....
- Qu'est-ce que cette œuvre me fait ressentir ?
.....

Observer, c'est déjà commencer à créer.

Chaque détail peut devenir une idée, chaque émotion peut devenir un geste.

Œuvre choisie : Les Oies, 1963

Huile sur toile, 1963

© Succession Jean Paul Riopelle / SOCAN (2025)

Source : Studio Riopelle

Mes mots, mes idées, mes ressentis...

Étape 5

Lire l'organisation de l'espace

Après les premiers regards, j'essaie de comprendre comment l'œuvre s'organise dans l'espace. Je regarde les formes, les répétitions, les superpositions, les directions et la manière dont mon regard circule dans l'image.

Observer l'espace, c'est déjà comprendre une part du geste de l'artiste.

Œuvre choisie : Les Oies, 1963

Huile sur toile

© Succession Jean Paul Riopelle / SOCAN (2025)

Source : Studio Riopelle

Ce que j'observe dans l'espace...

- Quelles formes se répètent ?
.....
- Y a-t-il superposition ou juxtaposition ?
.....
- Où l'image semble-t-elle plus pleine ? plus ouverte ?
.....
- Dans quelles directions les formes se déplacent-elles ?
.....
- Mon regard circule-t-il vite, lentement, en diagonale, en spirale ?
.....
- Qu'est-ce qui donne une impression de mouvement ?
.....

Mes repères visuels

répétition

superposition

rythme

asymétrie

mouvement

circulation du regard

Mon schéma de l'espace

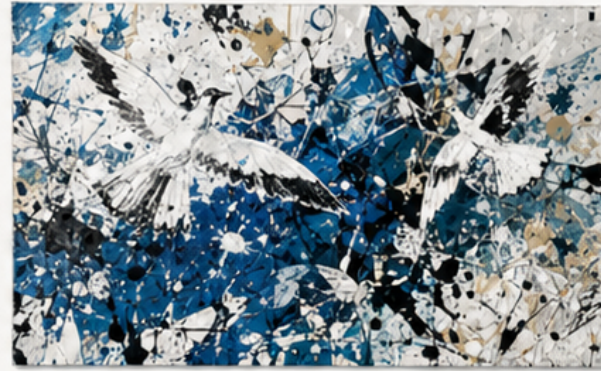
Je ne cherche pas à copier l'œuvre. Je cherche à comprendre comment elle tient ensemble et comment elle fait bouger mon regard.

Étape 6

Explorer les gestes et les matières

Après avoir observé l'organisation de l'espace, j'essaie maintenant différents gestes, matières et outils pour comprendre comment une trace peut porter du mouvement, du rythme et de la liberté. Je n'imité pas l'œuvre : j'explore ce qu'elle m'invite à faire.

Référence observée : univers de Jean Paul Riopelle
Mouvement, liberté, oiseaux, traces

Les gestes que j'essaie...

- tracer
.....
- superposer
.....
- tacher
.....
- frotter
.....
- éclabousser
.....
- juxtaposer
.....

Mes essais de matières

pastel gras

gouache

fusain

collage

crayon

encre

Outils explorés

pinceau
.....

spatule
.....

carton
.....

doigts
.....

Ce que je remarque

- Quel geste semble le plus libre ?
.....
- Quelle matière garde le mieux la trace ?
.....
- Qu'est-ce qui crée le mouvement ?
.....

Ma trace préférée

Chercher un geste, c'est déjà
entrer dans la liberté de créer.

Étape 7

Faire des essais et laisser apparaître les traces

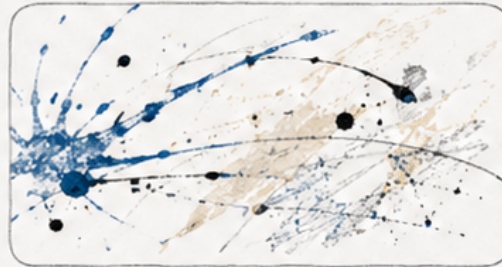
À partir des gestes et des matières explorés, je réalise maintenant plusieurs essais libres. Je cherche des combinaisons, j'observe ce qui apparaît et je note ce qui me rapproche de l'idée de liberté, de mouvement et de vivant. Je ne cherche pas la réussite immédiate : je laisse la matière m'apprendre quelque chose.

Mes essais

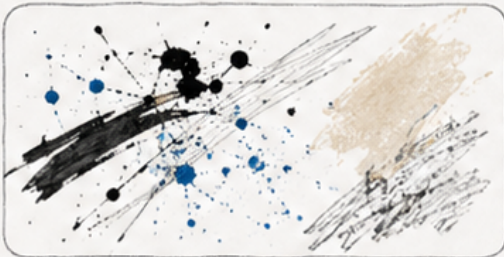
Essai 1 — superpositions

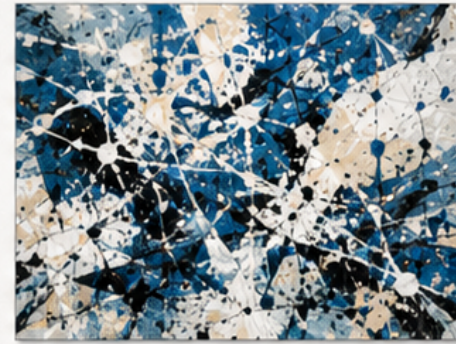
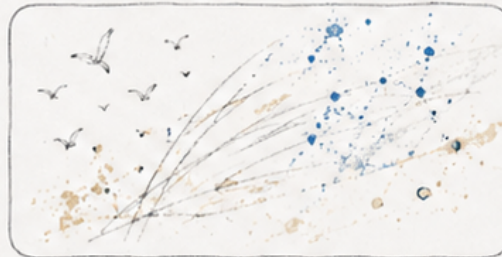
Essai 2 — mouvement

Essai 3 — contrastes

Essai 4 — envol

Référence observée : univers de Jean Paul Riopelle
répétition, envol, éclats, circulation

Ce que j'essaie de comprendre

- Quels gestes créent le plus de mouvement ?
.....
- Quelle matière garde le mieux la trace ?
.....
- Qu'est-ce qui donne une impression de liberté ?
.....
- Quel essai me surprend le plus ?
.....

Je garde pour la suite...

- un geste
- une couleur
- une organisation de l'espace
- une matière
- une sensation

Ce que j'observe

- Où mon regard circule-t-il ?
- Quelles traces semblent les plus vivantes ?
- Qu'ai-je envie de reprendre ?

Essayer, c'est laisser
la trace devenir pensée.

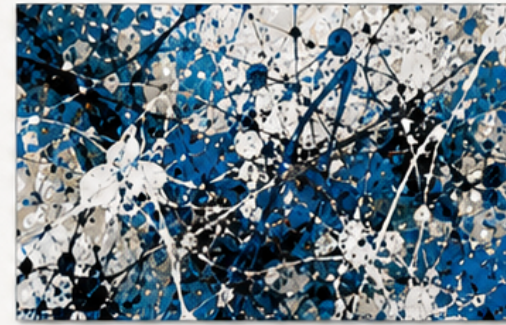
Mon essai préféré

Étape 8

Composer une création personnelle

À partir de mes essais, je compose maintenant une création plus personnelle.
Je m'inspire de l'univers de Jean Paul Riopelle sans chercher à le reproduire.
Je garde certaines traces, certains gestes, certaines couleurs et une idée de liberté dans l'organisation de l'espace. Cette étape me permet de faire des choix et de laisser apparaître ma propre manière de créer.

Référence observée : gestes, circulation, éclats, liberté

Mon intention

- Ce que je veux faire apparaître...

.....
.....

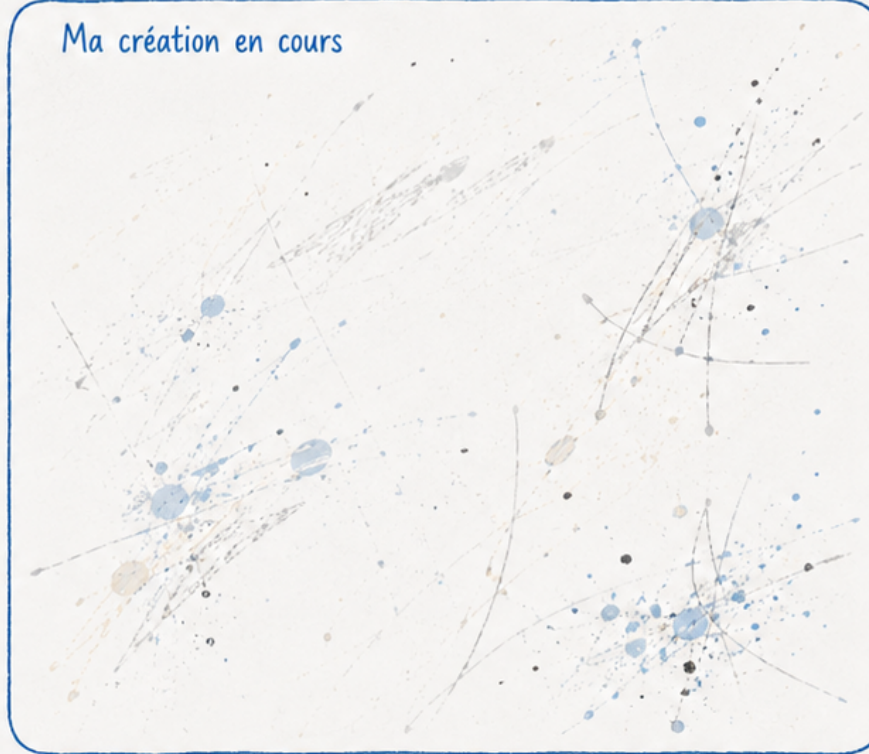
- Ce que je veux garder de mes essais...

.....
.....

- Ce que je veux transformer...

.....
.....

Ma création en cours

Mes choix pour composer

- une couleur dominante

.....

- un geste principal

.....

- une organisation de l'espace

.....

- une matière

.....

- une sensation

.....

Ce que j'observe dans ma composition

- Où mon regard entre-t-il ?

.....

- Qu'est-ce qui bouge ?

.....

- Quelles traces dominent ?

.....

- Qu'est-ce qui exprime la liberté ?

.....

Je retiens pour la suite

.....

.....

.....

.....

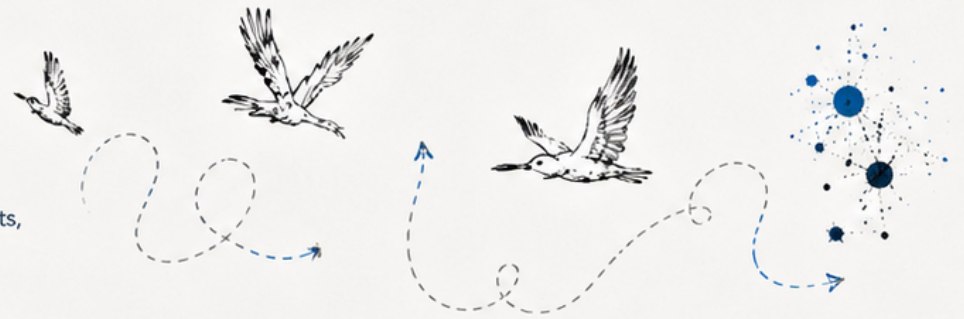
Créer, c'est choisir et
laisser respirer l'espace.

Étape 9

Revenir sur ma création

Je prends maintenant un moment pour relire ma création. Je regarde les choix que j'ai faits, les gestes que j'ai gardés, les matières que j'ai explorées et la manière dont l'espace s'est organisé. Cette étape m'aide à mettre des mots sur ma démarche et à mieux comprendre ce que je pourrais ensuite proposer aux élèves.

1. Titre de ma création

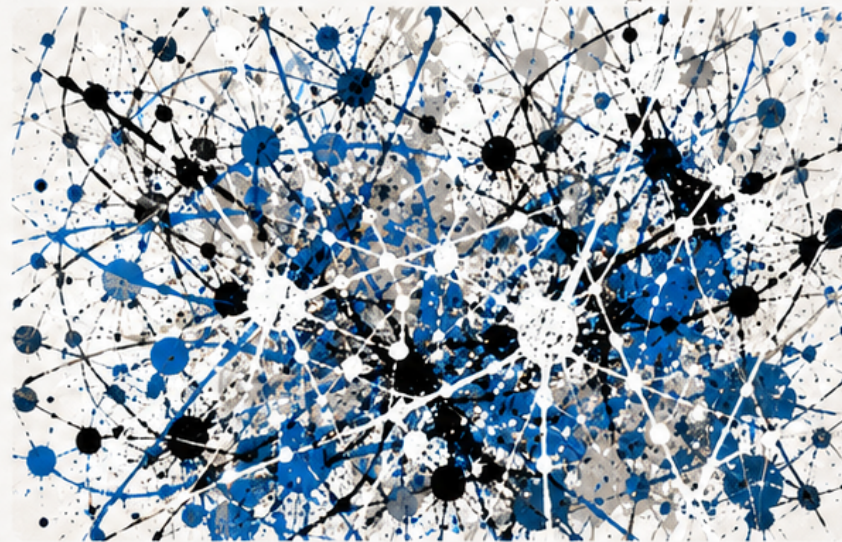
.....
.....

2. Mes matériaux et mes outils

- papier
- pastel
- gouache
- encre
- collage
- crayon
- pinceau
-

4. Petite image de ma création

3. Les gestes que j'ai utilisés

- tracer
- froter
- superposer
- tacher
- éclabousser
- laisser respirer l'espace

5. Ce que j'observe

- Où mon regard circule-t-il ?
- Qu'est-ce qui bouge ?
- Quelles traces dominent ?
- Qu'est-ce qui exprime la liberté ?

6. Ce que je retiens pour enseigner

- Ce que je pourrais proposer aux élèves... ..
- Ce que je laisserais ouvert... ..
- Ce que j'évaluerais sans figer... ..

Mettre des mots sur sa création,
c'est déjà apprendre à l'accompagner.

Étape 10

Faire des liens avec l'enseignement

Après avoir observé, expérimenté et créé, je prends un temps pour réfléchir à la manière de transformer cette expérience artistique en une situation d'apprentissage ouverte, où chaque élève pourra explorer, imaginer et laisser des traces qui lui sont propres.

1. Ce que je retiens de ma démarche

● Quels gestes m'ont marqué(e) ?

.....

● Comment ai-je organisé l'espace ?

.....

● Quelles matières et quels outils ont nourri ma création ?

.....

● Quelle liberté ai-je prise ?

.....

● Quelles traces ai-je laissées ?

.....

2. Ce que je peux proposer aux élèves

● Quelle consigne ouverte pourrais-je donner ?

.....

● Quels matériaux seraient accessibles ?

.....

● Comment laisser place aux idées émergentes des élèves ?

.....

.....

.....

3. Une piste de situation d'apprentissage

Je propose aux élèves d'explorer la nature, le mouvement des oiseaux et les traces qu'ils laissent. À travers des gestes libres et des matières variées, chacun crée son propre paysage de liberté.

Il ne s'agit pas de copier une œuvre, mais d'inventer et de laisser des traces qui racontent une idée, une sensation, un envol.

4. Ce que j'observerai chez les élèves

Leur façon d'observer et d'être attentifs à leur environnement

Leurs choix personnels et leurs idées qui émergent

.....

.....

Leur exploration des gestes, des matières et de l'espace

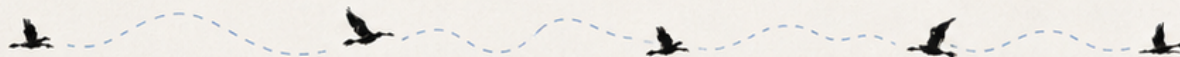
Leur engagement, leur plaisir et leur persévérance

.....

.....

Je ne transforme pas l'œuvre en modèle à reproduire.

J'ouvre un espace pour observer, créer et interpréter.

Étape 11

Évaluer sans figer

Évaluer, ce n'est pas noter une œuvre terminée.

C'est accompagner une démarche, valoriser les choix, les essais, les prises de risque et la capacité à réfléchir sur sa création. C'est reconnaître le chemin parcouru.

Je porte un regard bienveillant et ouvert sur ma démarche et celle des autres.

Quelques principes pour évaluer

- Observer le processus, pas seulement le résultat final.
- Valoriser l'engagement, la curiosité, l'autonomie et la persévérance.
- Respecter l'intention et les choix de l'artiste.
- Encourager les questionnements et les idées nouvelles.
- Permettre l'autoévaluation et la réflexion.

Ma grille d'observation personnelle

J'observe ma démarche et je prends du recul.

	Toujours	Parfois	Rarement	À développer
J'ai pris le temps d'observer et de comprendre l'œuvre.	☐	☐	☐	☐
J'ai expérimenté plusieurs idées, gestes, outils ou matières.	☐	☐	☐	☐
Mes choix sont en lien avec mon intention.	☐	☐	☐	☐
J'ai osé prendre des risques et sortir de ma zone de confort.	☐	☐	☐	☐
J'ai réfléchi à ce que je voulais exprimer et transmettre.	☐	☐	☐	☐
Je suis capable d'expliquer ma démarche et mes choix.	☐	☐	☐	☐

Mon bilan personnel

Qu'ai-je appris sur l'œuvre ?

.....

Qu'ai-je découvert sur ma façon de créer ?

.....

Qu'est-ce qui m'a surpris ou rendu fier/fière ?

.....

Qu'aimerais-je approfondir ou explorer davantage ?

.....

Comment cette démarche peut-elle m'aider dans ma future pratique d'enseignant-e en arts plastiques ?

.....

.....

.....

.....

Ce que cette étape m'inspire pour ma future pratique

Comment pourrais-je transposer cette démarche à mes élèves ?

Quelles activités, quels gestes, quelles questions pourrais-je leur proposer ?

Mes idées pour ma classe

Une activité que je pourrais proposer :

.....

Des questions que je pourrais poser à mes élèves :

.....

Des ressources ou références que j'aimerais utiliser :

.....

Évaluer, c'est croire en la capacité de création de chacun-e. C'est ouvrir des possibles, pas fermer des cases.

Étape 12

Ce que le cahier rend visible

Ce cahier de traces n'est pas seulement un recueil d'activités ou de productions. Il raconte une démarche de création, d'exploration et de réflexion. Il rend visibles mes apprentissages, mes choix, mes questionnements et ma manière d'entrer en relation avec une œuvre.

Un outil pour comprendre, se comprendre et partager.

Il montre que...

- La création est un chemin fait d'allers-retours, d'essais, d'erreurs et de découvertes.
- Chaque artiste a une manière unique de voir, de ressentir et de créer.
- Observer une œuvre, c'est ouvrir des portes sur notre propre imaginaire.
- Mettre des mots sur ma démarche m'aide à mieux la comprendre et à la partager.

Les Oies, 1963
Jean Paul Riopelle

Ce qu'il montre de ma formation

- Ma capacité à observer et à analyser une œuvre.
- Ma curiosité et mon ouverture à de nouvelles idées.
- Mon engagement dans un processus de création.
- Mon développement de gestes plastiques et de choix personnels.
- Ma capacité à réfléchir sur mes démarches et à les ajuster.

Ce qu'il montre de mon appropriation

- Comment je me suis inspiré-e de l'œuvre sans la copier.
- Les liens que j'ai faits entre l'œuvre, mes émotions, mes idées et mes expériences.
- Les choix de couleurs, de formes, de matières et de gestes qui m'appartiennent.
- Ma manière de traduire un message ou une intention en image.

Ce qu'il montre de ma médiation

- Ma capacité à expliquer et à partager mon travail avec les autres.
- Les questions que je pose et celles que je fais émerger.
- Les ponts que je crée entre l'œuvre, les élèves, des histoires, des thèmes ou d'autres références.
- Ma volonté de donner du sens à l'art dans un contexte éducatif.

Ce qu'il montre de mon rapport à l'œuvre

- Comment l'œuvre m'a touché-e, interpellé-e, questionné-e.
- Les aspects visuels, émotionnels et conceptuels qui m'ont marqué-e.
- La manière dont mon regard a évolué au fil du processus.
- L'impact de l'œuvre sur ma propre vision du monde et de la création.

En conclusion...

Ce cahier de traces est le miroir d'un parcours personnel et professionnel. Il témoigne de ma capacité à observer, créer, réfléchir, choisir et communiquer. Il m'aide à devenir une praticienne réflexive, sensible et engagée en arts plastiques, capable d'accompagner à mon tour les élèves dans leurs propres aventures créatives.

« L'art n'est pas ce que vous voyez, mais ce que vous faites voir aux autres. »

– Edgar Degas

Merci à toutes les œuvres, au Studio Riopelle et aux artistes qui nous inspirent.
Merci à tous ceux qui croisent le chemin de l'art et le rendent vivant.

Ce cahier continue de vivre à chaque nouvelle découverte, à chaque nouvelle création, à chaque nouveau regard.

Dernière page

Crédits et ressources

Cahier de traces — S'approprier Riopelle en formation initiale à l'enseignement des arts

Ressources consultées

- Studio Riopelle — Fondation Jean Paul Riopelle
- Œuvres, thématiques, capsules et ressources pédagogiques
- Livres jeunesse autour de Jean Paul Riopelle
- Cahiers de traces et démarches étudiantes en didactique des arts
- Page Professeure & Médiation — Sonia Fournier

Mention de droits d'auteur

Prototype pédagogique de consultation — CRIFPE Dakar 2026.

© Sonia Fournier / Arts HumiaMC. Tous droits réservés.

Les œuvres de Jean Paul Riopelle demeurent la propriété de leurs ayants droit.

Professeure & Médiation

soniafournier.ca

Balayer pour consulter

Studio Riopelle

studioriopelle.com

Balayer pour consulter

Pour garder la démarche ouverte

Ce cahier ne clôt pas la création : il conserve des traces.
Il accompagne le regard, l'appropriation et la médiation.
Il invite à observer, essayer, relier et transmettre.

Observer · expérimenter · créer · transmettre

fin