

Présentation d'une situation d'apprentissage

Niveau 4^e

QUESTIONNEMENT au CYCLE 4

La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre

QUESTION La matérialité et la qualité de la couleur

Extrait du programme

« Les relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée ; les relations entre quantité et qualité de la couleur. »

COULEUR ?

En général. **Qualité sensible** que perçoit une vue humaine en recevant de la lumière. Beaucoup d'actions animales instinctives sont **conditionnées** par des excitations chromatiques, ou les utilisent fonctionnellement (mimétisme, etc.).

Art. **Substances** colorantes utilisées dans les diverses techniques artistiques (couleurs à l'huile, couleurs acryliques, etc.).

La couleur constitue le **matériau** dont se sert l'artiste. Ces matériaux sont en général très différents selon les diverses techniques (peinture, verrerie, céramique, tissu, etc.).

Sensualité des couleurs et puissance **expressive** et **significative**.

Il y a un **symbolisme** des couleurs du point de vue social.

MATIÈRE ?

Substance ayant une existence physique, étendue dans l'espace, et agissant sur les **sens**.

Des matières sont des variétés de la matière, définies par leur **nature particulière** : le bois, le fer, le papier, la toile... sont des matières.

Toute **œuvre d'art** est une **chose matérielle** et est **faite de matière**.

Une matière en tant que **mise en œuvre** est un **matériau**.

PERCEPTION ?

Fonction par laquelle les **sensations** provoquées en nous par les **objets sensibles** sont **ressenties, organisées, interprétées** pour nous donner une **représentation** de ces objets avec **impression** immédiate de leur réalité.

La **réception des œuvres d'art** passe nécessairement par la perception.

PROBLÉMATIQUE

COULEUR

SENSIBLE

*Substance
physique –
Qualité sensible –
Quantité –
Matériau –
Expressivité –
Signification – Sens –
Impression –
Sensation –
Représentation ...*

MATIÈRE

MATÉRIALITÉ

PERCEPTION

RÉCEPTION

Comment élaborer un dispositif plastique questionnant la **couleur et sa matérialisation** de manière à jouer avec **l'instabilité** de notre **perception** habituelle d'un **espace** afin d'en livrer une **interprétation singulière** visant à projeter le **spectateur** dans une **vision poétique, onirique, humoristique, métaphorique, critique, écologique, spirituelle... du monde ?**

COMPOSANTES D'UNE SITUATION D'APPRENTISSAGE

COMPOSANTES PLASTICIENNES

« Centrales et fondées sur la pratique artistique et les questions qu'elle sous-tend, **elles couvrent l'ensemble de la séquence ; elles s'appuient nécessairement sur la réalisation par l'élève d'un projet plastique et artistique.** »

COMPOSANTES THÉORIQUES

« **Plus ponctuelles**, elles interviennent à différents moments de la séquence ; elles soutiennent ainsi la construction d'un nécessaire recul réflexif sur la pratique, ses questionnements et les savoirs auxquels elle ouvre. **Elles portent principalement au collège sur l'explicitation de la pratique dont la verbalisation est l'un des vecteurs essentiels.** »

COMPOSANTES CULTURELLES

« Elles permettent notamment, dans des temporalités spécifiques et des activités précises, de relier les apprentissages des élèves à des pratiques et des problématiques artistiques repérables dans le champ de la création. **Chaque séquence ouvre au moins sur la découverte et l'étude d'une référence artistique (œuvre, démarche, processus de création [études préalables, « work in progress » ...] relatifs à un artiste).** Plus largement, selon les questions travaillées comme l'organisation de la séquence, et à partir de groupements d'images d'œuvres et de ressources pertinentes, des liens sont établis entre des références diverses issues de différents artistes et des problématiques artistiques et culturelles. Par exemple, des situations d'observation et analyse d'œuvres, la comparaison d'œuvres différentes, la rencontre avec l'œuvre d'art et l'artiste. »

Inspection générale de l'Éducation nationale : Accompagnements des programmes d'arts plastiques au cycle 4 / Penser et mettre en œuvre la progressivité dans un programme curriculaire et de cycle en arts plastiques au collège. La séquence, une unité d'enseignement opérante et structurante dans le parcours de formation de l'élève en arts plastiques.

COMPOSANTES DE LA SITUATION D'APPRENTISSAGE

COMPOSANTES PLASTICIENNES

Avec des **moyens libres et variés**, l'élève concevra et produira un **dispositif plastique porteur de sens** qui **questionnera la couleur et sa matérialité** dans l'intention de **modifier la perception de l'espace** par le spectateur.

En alliant **action et réflexion**, il prendra ainsi conscience que **sa perception des couleurs est dictée par ses sens, son espèce (humaine et non animale), son sexe, sa culture et son éducation** ; voir, utiliser, parler des couleurs peut aussi bien relever d'une **expérience subjective** que d'un **langage** qui nécessite un apprentissage permettant alors un pouvoir d'action sur le monde.

COMPOSANTES THÉORIQUES

Par l'interrelation du sensible et de l'intelligible, l'élève fera l'expérience de **l'importance des choix chromatiques** et apprendra à **décrypter le sens** qu'ils véhiculent (la pensée de l'auteur qu'il partage avec le spectateur). Il découvrira aussi la **richesse du langage chromatique** en faisant **l'expérience de l'altérité** : par les propositions de ses pairs mais aussi par l'analyse d'œuvres d'art utilisant la couleur pour agir sur la sensibilité et la perception de l'espace par le spectateur. Il sera ainsi amené à comprendre combien la **perception des couleurs peut constituer une information vitale autant qu'illusoire** et d'instaurer alors une **distance critique** face au monde qui l'entoure, notamment vis-à-vis du marketing sensoriel qui se joue du consommateur.

COMPOSANTES CULTURELLES

L'élève prendra conscience que **les artistes s'approprient la couleur comme un langage autonome participant avec force à la matérialité d'une œuvre**. Il saura **s'emparer du potentiel sensoriel et évocateur de la couleur** en prenant conscience de son **influence sur la perception d'un espace**, de manière à **affiner ses sens** en portant un **regard de plus en plus avisé** sur son environnement et de pouvoir ainsi **appréhender davantage la complexité du réel** en **renouvelant sa relation au monde**.

S
É
A
N
C
EÉ
M
O
T
I
O
N

POUR FAIRE QUOI ?

Que doit-elle apporter aux élèves (prérequis nécessaires) ?

- Comprendre que la couleur peut se **matérialiser** de différentes manières (matière/lumière) et questionner les **effets produits** sur un objet inanimé pour **jouer avec la perception du spectateur**.
- Comprendre que **couleur et émotion** peuvent être étroitement liées et savoir faire des choix chromatiques pertinents pour exprimer un ressenti ou une sensation **en expérimentant le potentiel sensoriel, expressif, métaphorique, symbolique** de la couleur.
- Prendre conscience de l'**impact sensible et psychologique de la couleur** qui forme un **langage plastique autonome**.
- Interroger, connaître et comprendre le vocabulaire clé : **couleur ; matérialité ; perception (subjectivité)**.

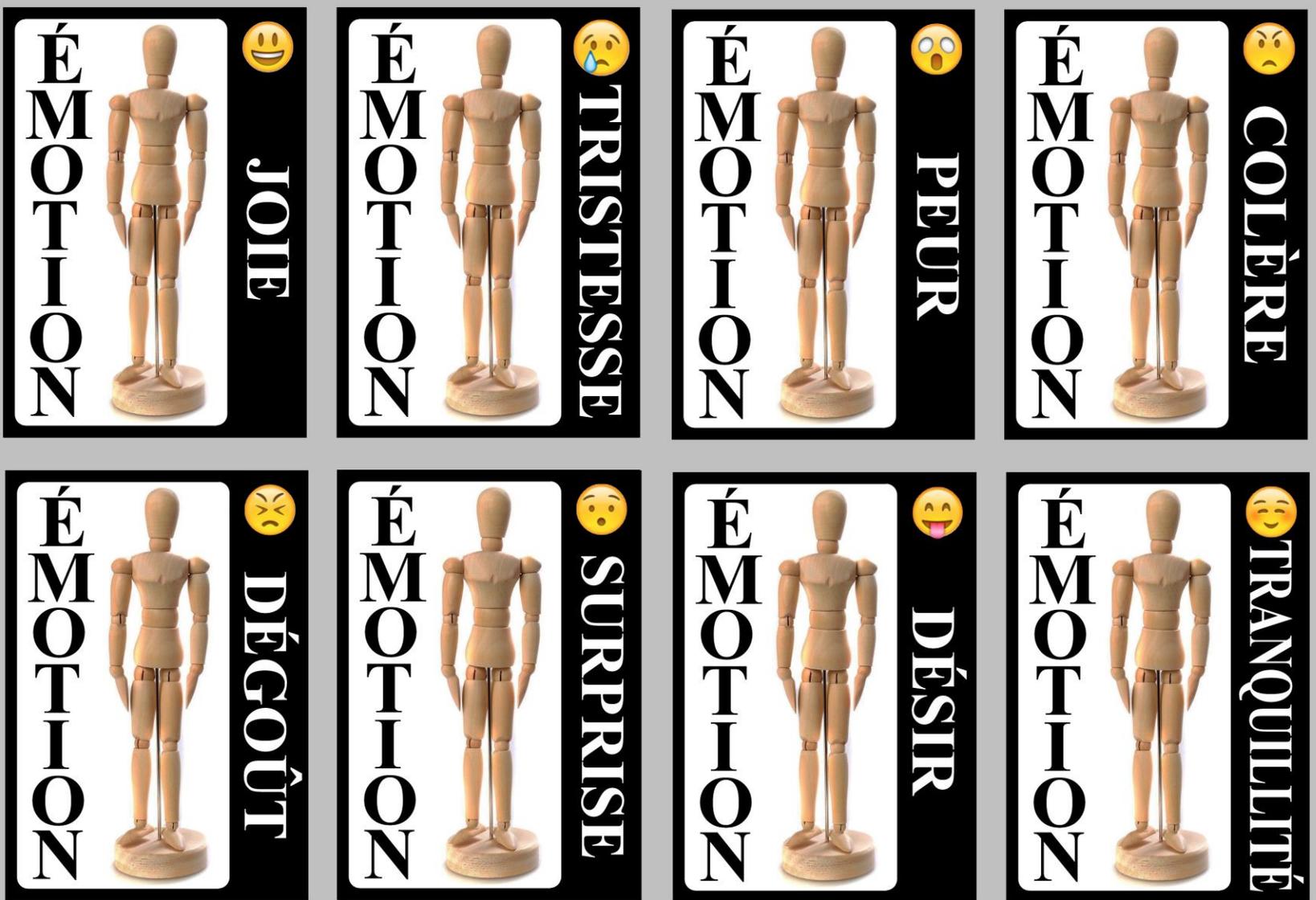
ÉCARTS

ÉMOTION

« Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? »

Alphonse de Lamartine, *Milly ou La Terre natale*.
Vers du poème du recueil *Harmonies poétiques et religieuses*,
1830.

LA COULEUR ET LA LUMIÈRE FERONT DIRE À CE MANNEQUIN DE BOIS CE QUE VOUS VOULEZ.

IL RESTERA FIGÉ MAIS VOUS PARVIENDREZ MALGRÉ TOUT À LE CHARGER D'ÉMOTIONS DIVERSES GRÂCE À VOTRE MISE EN SCÈNE AUX MOYENS LIMITÉS (COULEUR PURE ET/OU TEXTURÉE, LUMIÈRE, CADRAGE, POINT DE VUE).

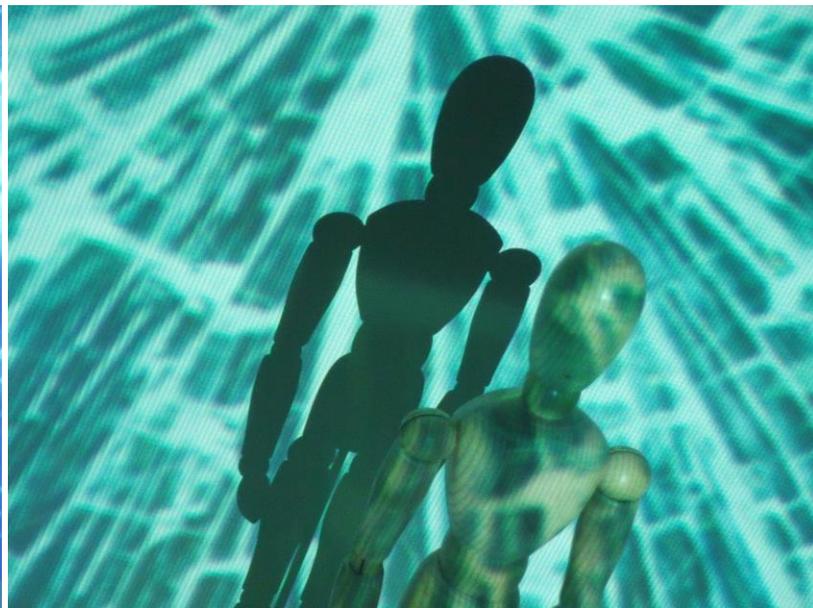
Contraintes :

- 2 séances.
- Tirage au sort de 4 émotions.
- Gouache et/ou pastels et/ou feutre et/ou crayon de couleur sur photocopies puis vidéoprojecteur (lumière, filtres colorés ou texturés).
- Garder une trace photographique de l'ensemble des travaux.

JOIE

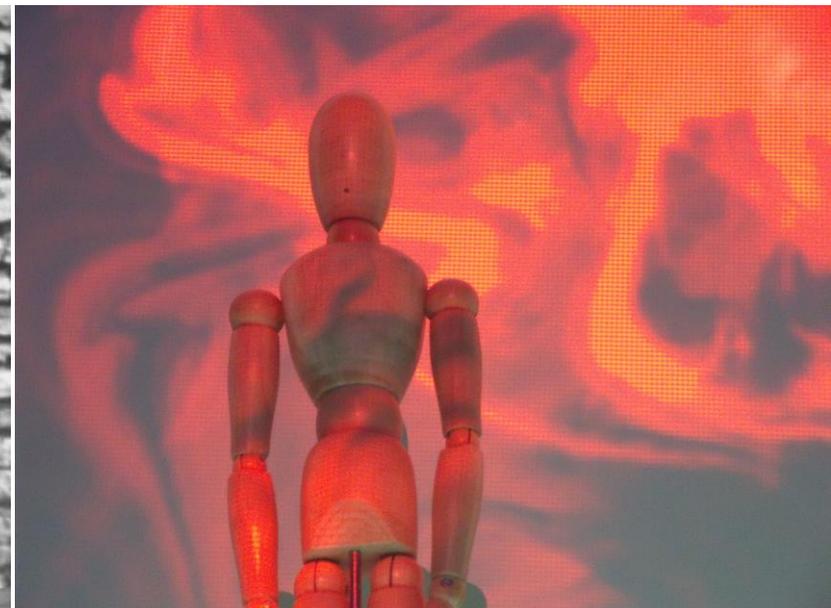
TRISTESSE

PEUR

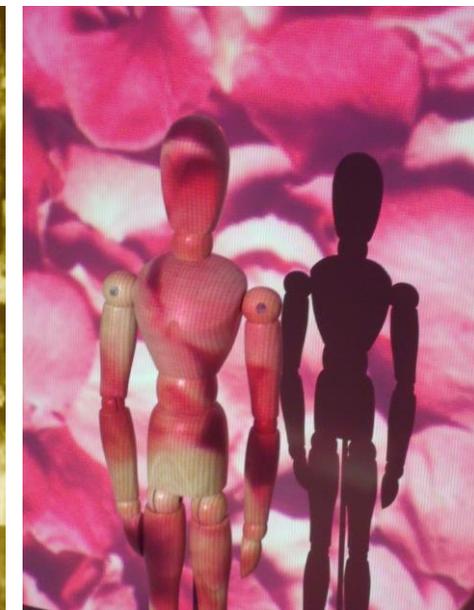
COLÈRE

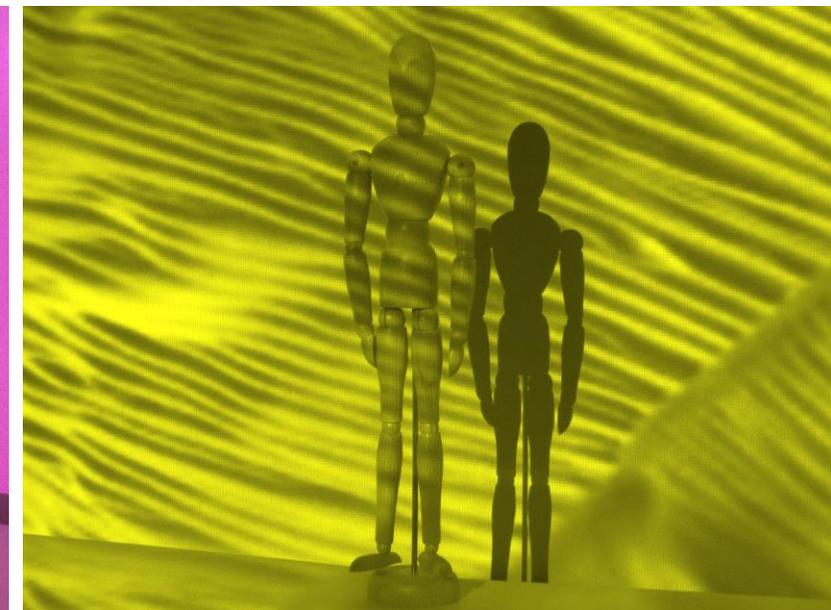
DÉGOÛT

SURPRISE

DÉSIR

TRANQUILITÉ

PLEIN LES YEUX

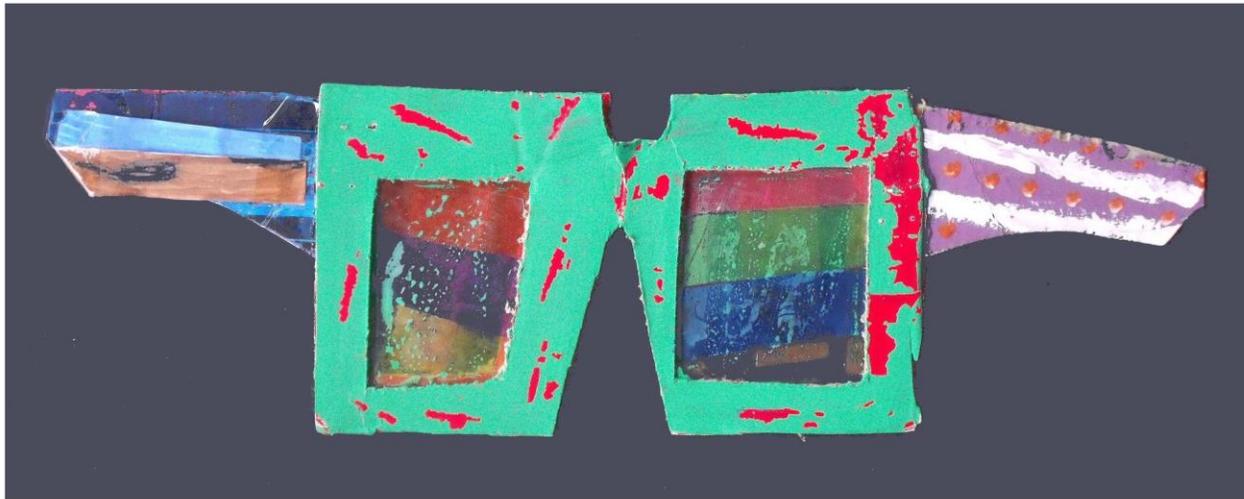
**LA COULEUR PERTURBERA, INFLUENCERA,
VOIRE TRANSFORMERA LA PERCEPTION
D'UN ESPACE ORDINAIRE PAR LE
SPECTATEUR (QU'IL SOIT DEVANT,
AUTOUR OU DEDANS) !**

Contraintes :

- *Équipes de deux élèves. Liberté des moyens ; 2 ou 3 dimensions (espace fictif ou réel) – l'espace de la salle devenue galerie d'art pour l'occasion peut être exploité.*
- *Donnez un titre à votre réalisation, à votre dispositif plastique jouant avec la couleur et la manière de la matérialiser afin d'influencer, de troubler la perception du spectateur vis-à-vis de l'espace choisi.*
- *Durée du travail : 3 séances.*

QUE VONT APPRENDRE, COMPRENDRE, ETC. LES ÉLÈVES (connaissances, capacités, attitudes) ?

- **Savoir exprimer** une **intention** par des **choix chromatiques** pertinents (**qualités visuelles, sensorielles, spatiales**) participant avec force à la **matérialité** d'une réalisation agissant sur les **sens** pour **modifier la perception d'un espace**.
- **Savoir donner corps** à la **couleur** en interrogeant ses **qualités** : d'**absorption**, de **réflexion**, de **transparence**, en sachant que certaines couleurs se **dilatent**, **se rétractent**, **avancent ou reculent** (effets de push and pull) et produisent des **jeux optiques**, des rapports de **contrastes** qui **influencent la perception d'un espace**.
- **Savoir** que la **couleur** peut être un **langage plastique autonome** en **expérimentant** son **potentiel sensoriel, expressif, métaphorique, symbolique** à des **fins artistiques**.
- **Savoir distinguer** les différentes **matérialisations de la couleur** (lumières, matières) et **apprendre à en produire** – peindre, utiliser des objets et/ou des matériaux colorés, projeter de la lumière colorée, etc. – en exploitant les **effets produits** pour **modifier la perception d'un espace** (bidimensionnel, tridimensionnel, réel).
- **Savoir** qu'une **œuvre** ne se limite pas qu'à une surface **bidimensionnelle** – tableau – qu'elle peut aussi être **tridimensionnelle** et s'insérer dans l'**espace réel** : installation, environnement, œuvre in situ.
- **Comprendre** l'importance de la **relation** entre le **spectateur** et l'**œuvre** pour jouer avec son **ressenti** (être devant, dedans, interagir, déambuler, parcourir...) en concevant un dispositif plastique prenant en compte sa présentation.
- **Apprendre** à travailler **en groupe** et à **respecter** la place de chacun.

En faire voir de toutes les couleurs !

Couleurs et art du camouflage

Attention : voir et boire trop de couleurs fait perdre la tête et ses repères !

Paysage aux petits rafraîchissements de couleurs

Reportage faisant toute la lumière sur les espaces changeant de couleurs

**La danse
des couleurs :**
un pas en avant...
deux pas en arrière...

**Chambre avec
ambiance colorée
au choix du client**

La couleur à l'œuvre a une lourde tâche

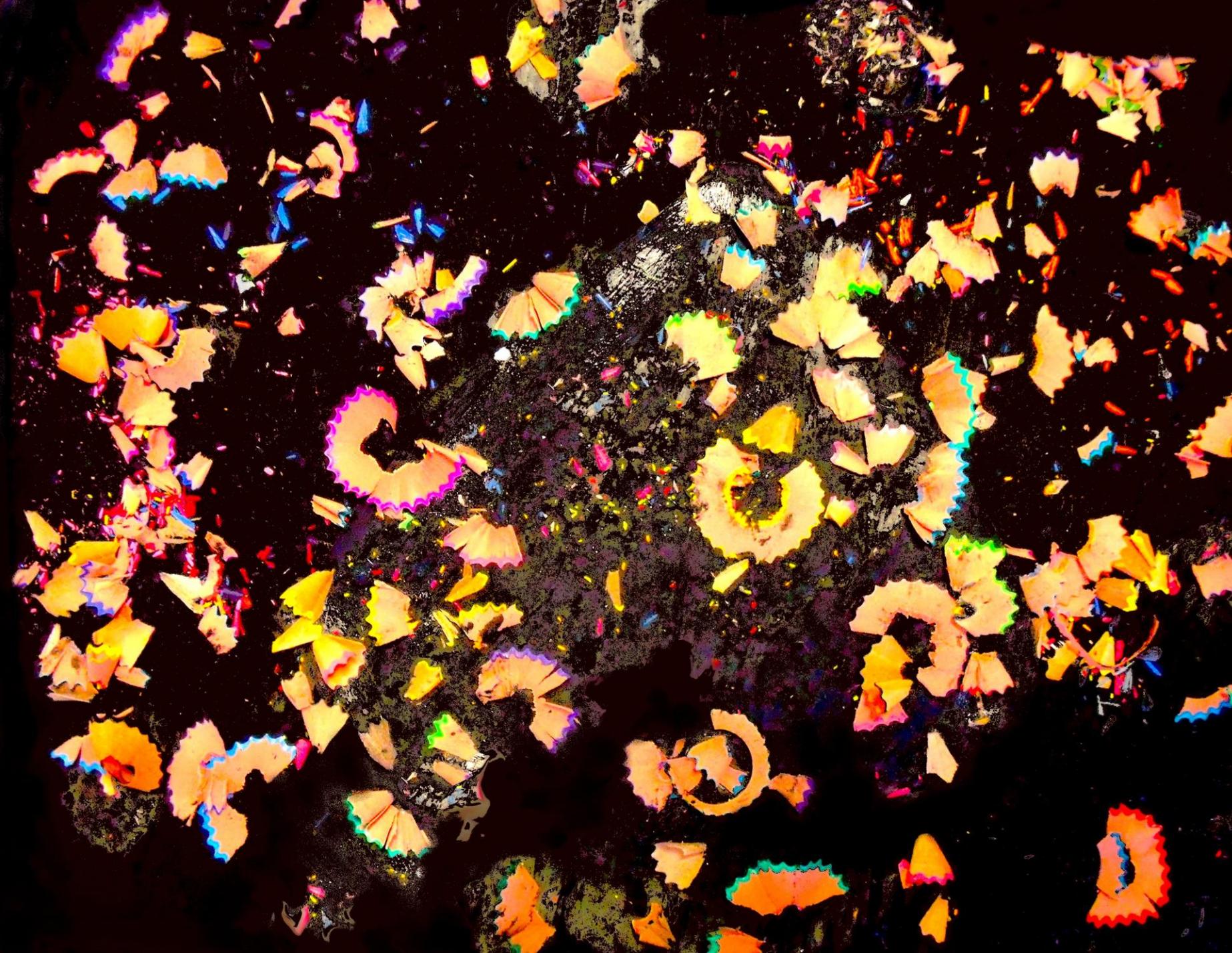
Art à main armée de couleurs

Boire un pot au travail ou voir un beau vitrail

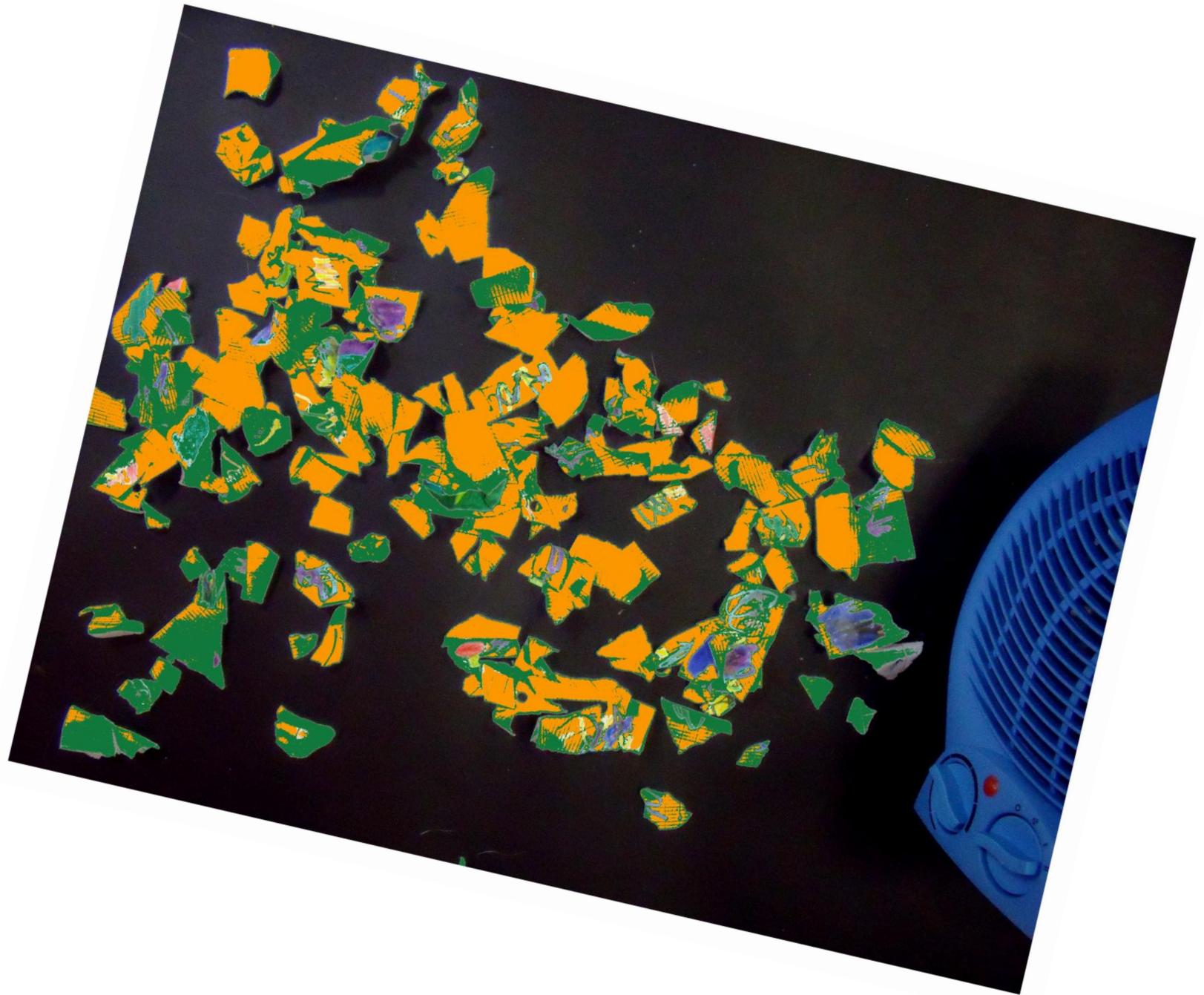
**La chambre noyée
dans un bain
de sang**

Couleurs des bois

Tempête de couleurs

➤ Extrait d'un document pédagogique

Complétez la fiche en employant un vocabulaire spécifique. Possibilité d'écrire dans le cahier si vous manquez de place.

▶ **RÉFLEXION** : je sais expliquer le sujet du professeur (questions soulevées et notions abordées) et dire ce que j'ai appris.

▶ **RÉFLEXION** : je sais décrire et analyser mon travail répondant au sujet (moyens plastiques utilisés et idées porteuses de sens).

▶ **RECHERCHES** (à coller dans le cahier d'Arts plastiques) : je sais créer un document texte et images qui informe clairement.

• Matérialité • Installation • Environnement • In situ • Yaacov AGAM (artiste).

▶ **QUESTIONS DIVERSES** :

- Renforcer la pratique réflexive de l'élève
- Rattacher son propre travail aux questions de l'art

COMMENT LA COULEUR PEUT-ELLE INFLUENCER, TROUBLER LA PERCEPTION D'UN ESPACE RÉEL ?

► **Jesús Rafael SOTO (1923-2005) :**

Dès les années 60, l'artiste est un des représentants de l'art cinétique ou optique : un courant artistique qui questionne le mouvement et la perception. Avec ses « Pénétrables », Soto sollicite la participation du spectateur dans l'œuvre qui éprouve l'expérience de l'espace, du temps et de son propre corps en mouvement (l'énergie). Cet artiste stimule ainsi nos sens : le toucher, l'ouïe, l'odorat.

■ **Jesús Rafael SOTO, *Pénétrables BBL Bleu*, 1999.**

Rétrospective à la Galerie Perrotin à Paris et à New York en 2015. Fils de nylon et métal laqué. Dimensions : 4 x 3,65 x 14 m.

L'installation monumentale prend vie lorsque le visiteur traverse cette forêt de cordes bleues suspendues (monochrome vivant/vibrant). Soto souhaite s'inclure lui-même et le spectateur dans l'œuvre. Il écrit au sujet de la série des *Pénétrables*, débutée à la fin des années 60 : « L'homme n'est plus ici et le monde-là. Il est dans le plein et c'est ce plein que je voudrais faire sentir avec mes œuvres enveloppantes ». L'artiste nous confronte à une œuvre inachevée, faite de couleurs et de formes en perpétuelle reconstruction. ►

► **Anish KAPOOR (né en 1954) :**

Les premières œuvres de cet artiste, inspirées de l'Inde dont il est natif, montrent des sculptures recouvertes de pigments aux couleurs intenses. Ses travaux ultérieurs s'intéressent à de massives pierres issues de carrières. Il passe ensuite à des travaux monumentaux, utilisant des miroirs et des matières réfléchissantes, renvoyant au spectateur une image déformée de lui-même et de l'environnement. Son travail flirte avec l'architecture et le design.

■ **Anish KAPOOR, *Shooting into the corner (Tirer dans le coin)*, 2009.**

Sculpture, installation ou performance, cette œuvre fonctionne comme un rituel au cours duquel, plusieurs fois par jour, un technicien place dans un canon des projectiles de cire rouge tirés dans un coin de la salle. L'angle, le fondement de toute architecture, est la condition symbolique de la construction de l'espace. Au cours d'une exposition, le canon lance environ 30 tonnes de cire, soit 3 000 projectiles, à la vitesse de 80 km/h. L'installation change d'apparence au fur et à mesure que la cire envahit l'espace. L'artiste définit les conditions de l'œuvre mais celle-ci reste autonome car elle ne dépend que du temps et du hasard des coups. Conçue comme un psychodrame, elle met en scène une arme, le sang, la blessure et la mort via la cire rouge. Le canon fait naître une sensation de danger, auquel s'ajoute son bruit qui intrigue, surprend ou séduit. On peut s'amuser de l'absurdité d'un tir dans un coin et l'on éprouve du plaisir à regarder l'alternance destruction-création. L'histoire de l'art a montré que la matière projetée sur une surface pouvait constituer une œuvre et c'est bien une création picturale qui naît sous les coups du canon, sans composition et en l'absence de l'artiste. Ce dispositif occupe l'espace et décrit une trajectoire, de la sculpture (le canon et les munitions) à la peinture (les projections colorées) vers l'architecture. ►

➤ **Extrait d'un document pédagogique**

Des questions clés pour nourrir une description et une analyse des deux œuvres d'art en classe.

- A. Quel est le mouvement artistique auquel se rattache le travail de Jesús Rafael SOTO ?.....
- B. Que cherche-t-il à obtenir du spectateur ?..... Que stimule-t-il chez lui ?.....
- C. Comment a-t-il nommé sa série d'œuvres ?.....
- D. Quelle est la matière picturale tirée par le canon d'Anish KAPOOR ?.....
- E. Que symbolise la couleur rouge dans l'œuvre ?.....

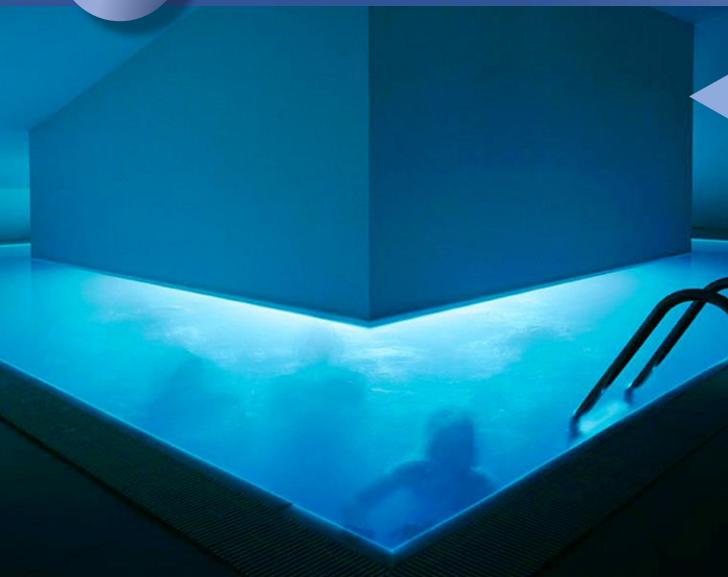

Yaacov AGAM (né en 1928), *L'antichambre - le Salon - des appartements privés du palais de l'Élysée*, 1972-1974.

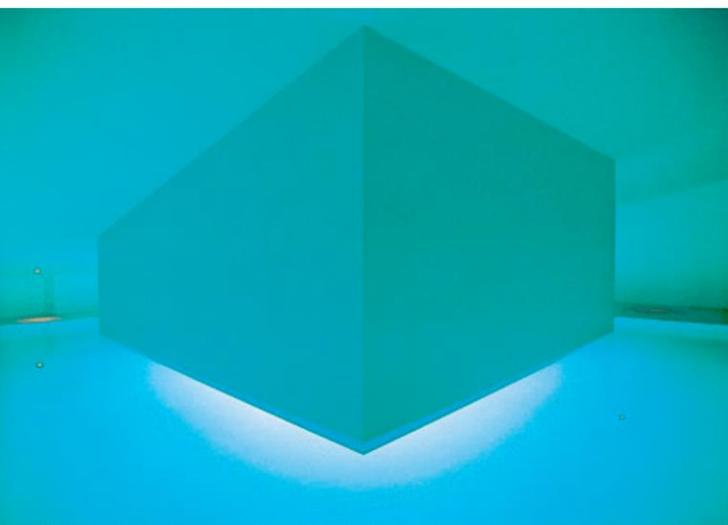
Laine, bois, Transacryl, aluminium, peinture, dispositifs lumineux, métal, Plexiglas. Dimensions : H. 4,70 m ; L. 5,48 m ; P. 6,22 m. Provenance : Paris, palais de l'Élysée. Lieu de conservation : Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris.

Jesús Rafael SOTO (1923-2005), *Pénétrables*, 1990.
Installation, Los Angeles County Museum of Art, États-Unis.

James TURRELL (1943-), *Heavy water (Eau lourde)*, 1991.
Installation, Confort Moderne, Poitiers.

Daniel Buren (1938-), *Les trois cabanes éclatées en une* ou *La cabane éclatée aux trois peaux*, décembre 1999 - janvier 2000. Installation in situ : bois, plexiglas colorés en rouge, jaune et bleu, vinyle auto-adhésif blanc de 8,7 cm de large, LaM, Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve-d'Ascq, France.

Olafur ELIASSON (1967-), *Your Rainbow Panorama*, 2006-2011.

Installation *in situ* : couloir circulaire composé de panneaux colorés, couronnant la terrasse du musée, couloir de 3 mètres de large, 52 mètres de diamètre. ARoS Aarhus Kunstmuseum, Aarhus, Danemark.

Pamela TIETZE, *Holes Eyewear*, 2013.

Lunettes kaléidoscopiques (verres fabriqués à partir de cristaux).

Photographies de l'intérieur d'un magasin vendant des produits cosmétiques faits à la main.

- **Savoir distinguer** les différentes **matérialisations de la couleur** (matérielle et/ou immatérielle).
- **Connaître** des **œuvres d'art** et des **démarches artistiques** qui proposent une **relation inédite** entre le **spectateur** et l'**espace** donnant à la **couleur** un **rôle déterminant** quant à la **matérialité de l'œuvre** ; **comprendre** que ces œuvres **déstabilisent nos repères** – physiques, perceptifs, mentaux – et **remettent en cause** nos **perceptions** en déclenchant des **sensations** à l'origine d'un possible **choc esthétique**.
- **Savoir** qu'une œuvre ne se limite pas qu'à une surface bidimensionnelle – tableau – qu'elle peut aussi être **tridimensionnelle** : installation, environnement, œuvre in situ.
- **Comprendre** l'importance de la **relation** entre le **spectateur** et l'**œuvre** pour jouer avec son **ressenti** : être devant, dedans, interagir, déambuler, parcourir, etc.
- **Être sensibilisé** au fait qu'appréhender une œuvre nécessite l'**expérience de l'espace de l'œuvre** et demande un certain **temps**.
- **Connaître** et **comprendre** le **vocabulaire** clé : **couleur** ; **matérialité** ; **perception** ; **espace** ; **subjectivité** ; **expérience** ; **interaction** ; **in situ**.

BONUS : J'ai réussi à traduire, à transposer des émotions par la lumière et la couleur sur un mannequin de bois figé et inexpressif tout en sachant travailler en équipe durant tous les cours.

1 point

2 points

Objet (inanimé) : émotion (capacité à s'émouvoir en lien avec la conscience, le ressenti de tout être vivant), neutre, matérialiser, couleur, texture, matière, projection (numérique, psychologique), animisme, anthropomorphisme...

► Critères d'évaluation de la situation d'apprentissage résultant des compétences disciplinaires en lien avec le Socle Commun de Connaissances de Compétences et de Culture.

Domaines et composantes du SCCCC

Compétences disciplinaires

Insuffisant

Fragile

Satisfaisant

Très bien

► RÉFLEXION, RECHERCHES ET QUESTIONS (fiches) : j'ai correctement répondu à l'ensemble des demandes en utilisant un vocabulaire spécifique à la discipline.

1

2

3

4

Domaine 2 / Les méthodes et outils pour apprendre. D2-1 Organisation du travail personnel.

Compétence 1 / Expérimenter, produire créer. C1-6 Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création.

► ESQUISSE(S) + TRAVAIL RÉPONDANT AU SUJET : je me suis interrogé(e) sur la manière dont j'allais matérialiser la couleur (matérielle, immatérielle) et sa fonction (mimétique, expressive, symbolique...) afin de déstabiliser de diverses manières la perception du spectateur et lui donner à voir autrement une surface et/ou un environnement.

1

2

3

4

Domaine 1 / Les langages pour penser et communiquer. D1-4 Comprendre et s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.

Compétence 1 / Expérimenter, produire créer. C1-2 S'approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive.

<p>► Critères d'évaluation de la situation d'apprentissage résultant des compétences disciplinaires en lien avec le Socle Commun de Connaissances de Compétences et de Culture.</p> <p>☐ <i>Domaines et composantes du SCCCC</i></p> <p>☒ <i>Compétences disciplinaires</i></p>	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bien
<p>► INTÉRÊT DE MA DÉMARCHE : j'ai questionné ma perception du réel en faisant des choix chromatiques judicieux quant aux effets qu'ils produisent (contrastes notamment simultanés, push and pull, vibration, propagation, collision, kaléidoscope...) afin de livrer au spectateur un regard singulier et signifiant sur le monde qui l'entoure (relation couleur-matérialité/espace/spectateur/perception : interaction, cinq sens, illusion d'optique, corps, parcours, déambulation, environnement, expérience physique, plastique et artistique...).</p> <p>☐ <i>Domaine 1 / Les langages pour penser et communiquer. D1-4 Comprendre et s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.</i></p> <p>☒ <i>Compétence 2 / Mettre en œuvre un projet. C2-5 Confronter intention et réalisation dans la conduite d'un projet pour l'adapter et le réorienter, s'assurer de la dimension artistique de celui-ci.</i></p>	1	2	3	4
<p>► QUALITÉS PLASTIQUES DE MON TRAVAIL : moyens plastiques maîtrisés et montrant clairement mon idée (présence physique de la couleur sur une surface plane, mise en scène dans l'espace réel, format, échelle, éphémère, interprétation porteuse de sens).</p> <p>☐ <i>Domaine 5 / Les représentations du monde et l'activité humaine. D5-1 L'espace et le temps D5-2 Organisation et représentation du monde D5-3 Invention, élaboration, production.</i></p> <p>☒ <i>Compétence 3 / S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité. C3-2 Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées.</i></p>	1	2	3	4
<p>► 5. COMPORTEMENT RESPONSABLE ET AUTONOME : respect - Organisation - Régularité - Participation.</p> <p>☐ <i>Domaine 3 / La formation de la personne et du citoyen. D3-1 Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres D3-4 Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative.</i></p> <p>☒ <i>Compétence 2 / Mettre en œuvre un projet. C2-4 Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique.</i></p>	1	2	3	4

Progressivité de la question au cycle 4

QUESTIONNEMENT La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre

QUESTION La matérialité et la qualité de la couleur

Extrait du programme

« les relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée ; les relations entre quantité et qualité de la couleur. »

PROGRESSIVITÉ DE LA QUESTION AU CYCLE 4

APPRENDRE : UN PROCESSUS CONTINU

Des acquis et des savoirs à ...

réactiver

mobiliser

réinvestir

approfondir

élargir

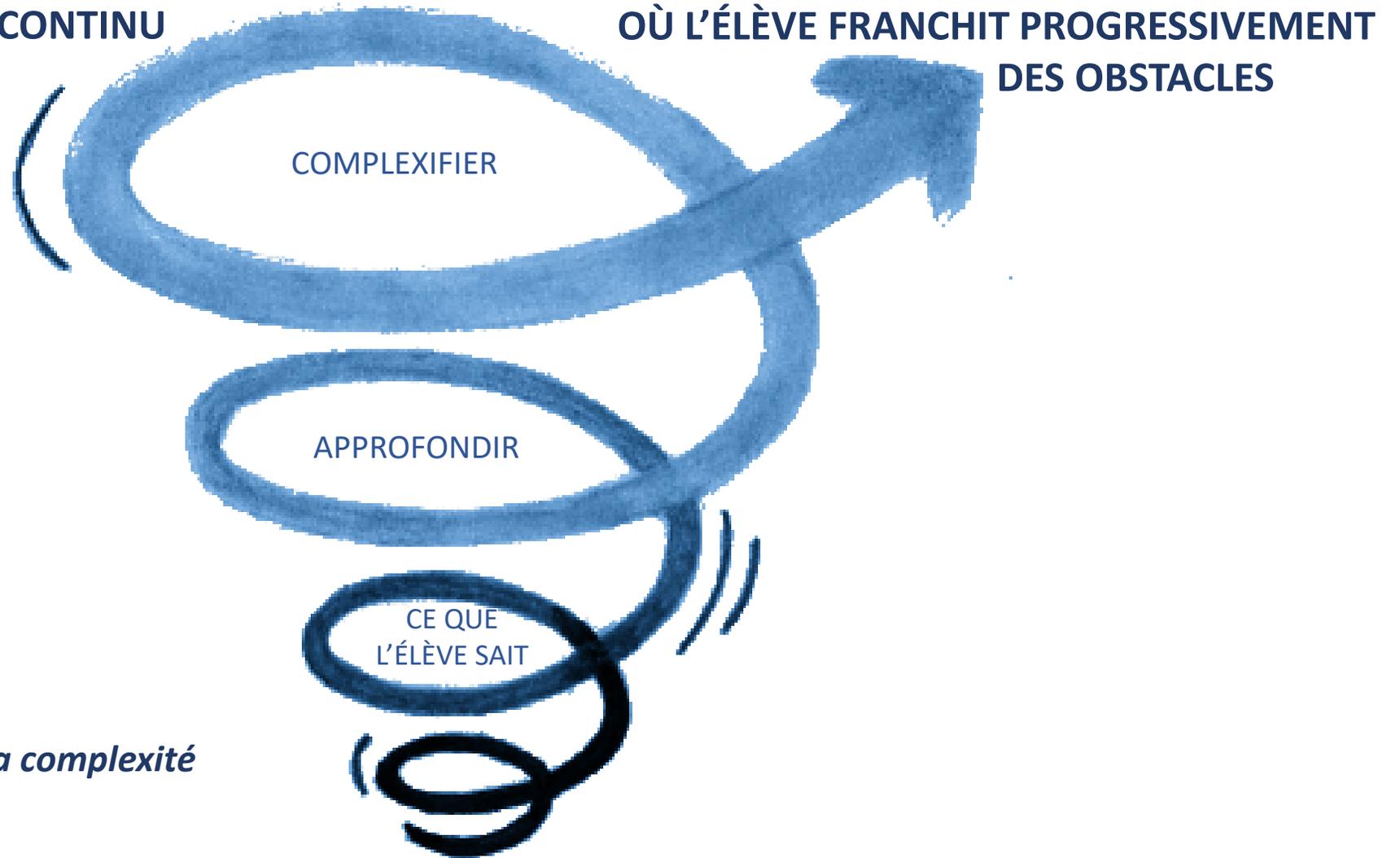
croiser

diversifier

enrichir

consolider

... pour appréhender davantage la complexité

LE CONTINUUM D'UNE PROGRESSION SPIRALAIRE À L'ÉCHELLE D'UN CYCLE

REPRÉSENTATIONS INITIALES

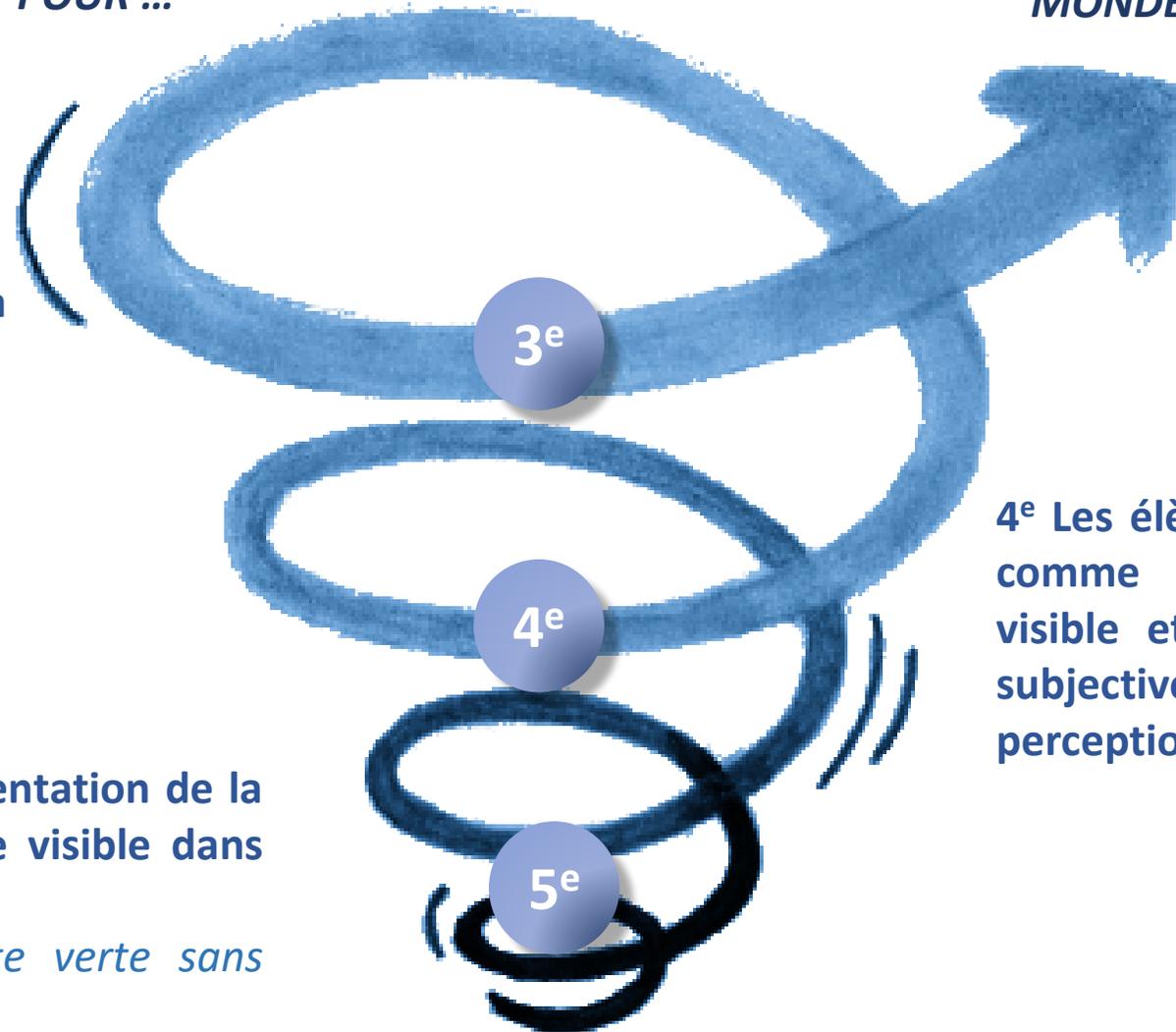
CONCEVOIR LA COULEUR COMME UN LANGAGE
PLASTIQUE AUTONOME ET PORTEUR DE SENS
POUR ...

AFFINER SA PERCEPTION DU RÉEL
RENOUVELER SON RAPPORT AU
MONDE PAR LE BIAIS DE L'ART

3e Les élèves pensent que la couleur mobilise seulement la vue.

5e Les élèves conçoivent la représentation de la couleur et les couleurs du monde visible dans une relation mimétique.

La représentation de l'herbe reste verte sans aucune déclinaison de tons.

4e Les élèves envisagent la couleur comme un invariant du monde visible et non une interprétation subjective du corps qui influence sa perception du réel.

OBSTACLES À FRANCHIR

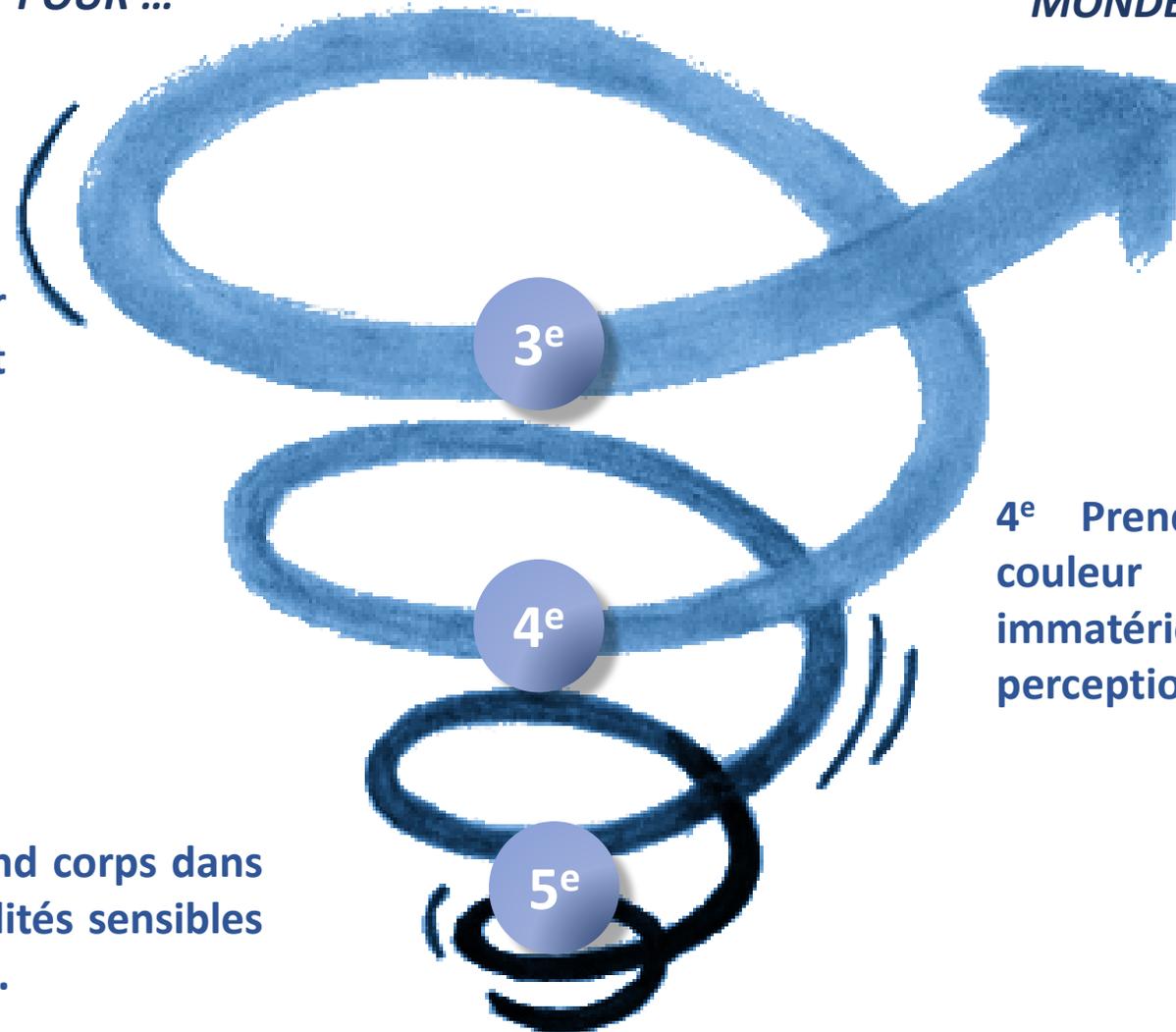
CONCEVOIR LA COULEUR COMME UN LANGAGE PLASTIQUE AUTONOME ET PORTEUR DE SENS POUR ...

*AFFINER SA PERCEPTION DU RÉEL
RENOUVELER SON RAPPORT AU
MONDE PAR LE BIAIS DE L'ART*

3e Comprendre que la couleur génère des sensations pouvant varier d'un individu à l'autre.

5e Comprendre que la couleur prend corps dans une matière qui a ses propres qualités sensibles et sémantiques (les sens et le sens).

4e Prendre conscience que la couleur matérielle et/ou immatérielle influence notre perception du monde environnant.

PROBLÉMATIQUES

5^e

Comment **utiliser et/ou produire de la couleur** afin de créer une **réalisation plastique signifiante** qui nous **surprenne** par sa manière de **prendre corps** en **rendant indissociables la couleur et sa matérialisation** ?

4^e

Comment élaborer un dispositif plastique questionnant la **couleur et sa matérialisation** de manière à jouer avec **l'instabilité** de notre **perception** habituelle d'un **espace** afin d'en livrer une **interprétation singulière** visant à projeter le **spectateur** dans une **vision poétique, onirique, humoristique, métaphorique, critique, écologique, spirituelle... du monde** ?

3^e

Comment concevoir une réalisation plastique d'inspiration scénique où la **couleur** obtiendrait le **premier rôle** car, animée d'une **intention artistique**, elle **ne s'adresserait pas exclusivement à la vue du spectateur** ?

OBJECTIFS VISÉS

5^e

Comprendre l'importance des « **couleurs-matière** » comme **matériaux artistiques** car elles manifestent un **écart porteur de sens** par rapport aux « **couleurs-lumière** » par leurs différentes dimensions engendrant des sensations qui leur sont propres : **représentative, expressive, symbolique, sensorielle, etc.**

➤ *Champ des pratiques bidimensionnelles.*

4^e

Savoir que la **couleur** est une **illusion**, du moins une **sensation/impression**, engendrant une **perception instable et subjective du réel** : nous ne percevons pas tous de la même manière les couleurs (âge ; distinction femme-homme ; distinction humains-animaux-insectes) pour des raisons physiologiques et culturelles – apprendre à utiliser le **langage de la couleur** en questionnant sa **matérialité** afin de **jouer avec la perception** habituelle de **l'espace** à des **fins artistiques**.

➤ *Champ des pratiques tridimensionnelles en lien avec l'espace réel ; l'architecture – n'excluant pas le champ des pratiques de la création numérique, de la photographie ou de la vidéo.*

3^e

Comprendre que la **couleur** est **génératrice de sensations** – savoir utiliser cette **dimension sensorielle et psychologique de la couleur** à des **fins artistiques**.

➤ *Champ des pratiques tridimensionnelles ; le théâtre, le spectacle vivant.*

Progressivité de la question au cycle 4 - La matérialité et la qualité de la couleur

5^e

INCITATION - PRATIQUE EXPLORATOIRE

La matérialité et la qualité de la couleur

LES EXPERTS mènent l'enquête...

1 Poisson rouge assassiné.

2 Porte rouge fracturée.

3 Empreinte de pas dans la terre rouge.

4 Tache de ketchup sur une serviette.

5 Empreinte de rouge à lèvres sur un mouchoir.

6 Vieille grille rouge rouillée escaladée.

7 Parc de la propriété retrouvé en feu.

WANTED !

LE POISSON ROUGE D'UN GRAND ARTISTE A ÉTÉ TUÉ LORS D'UN VOL DANS SON ATELIER. VOTRE ÉQUIPE D'EXPERTS GARDERA DES TRACES DES PIÈCES À CONVICTION DE LA SCÈNE DU CRIME MAIS TOUS VOS APPAREILS DE CAPTATION D'IMAGES SONT HORS D'USAGE. RELEVEZ LE DÉFI EN UTILISANT LES MOYENS DU BORD !

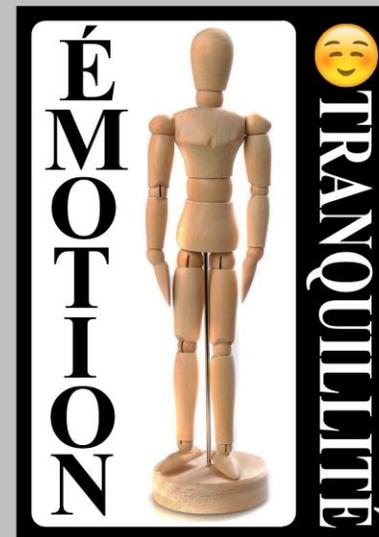
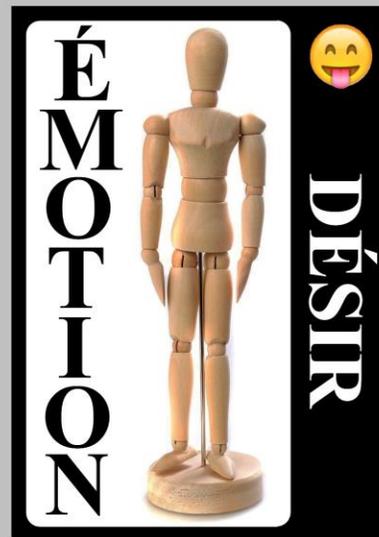
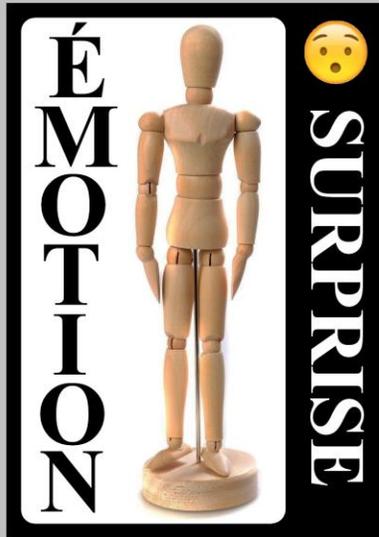
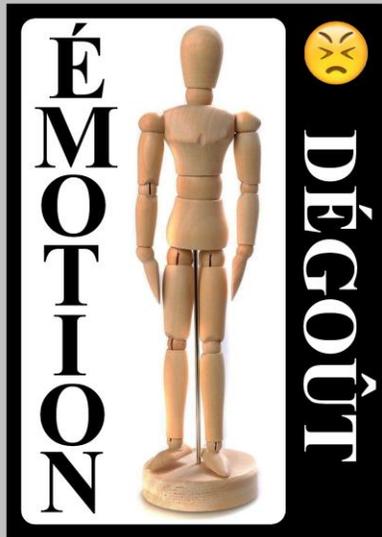
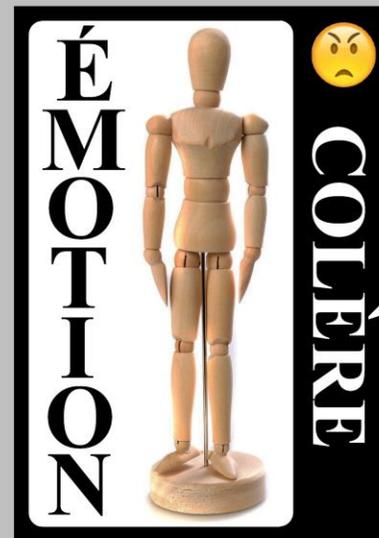
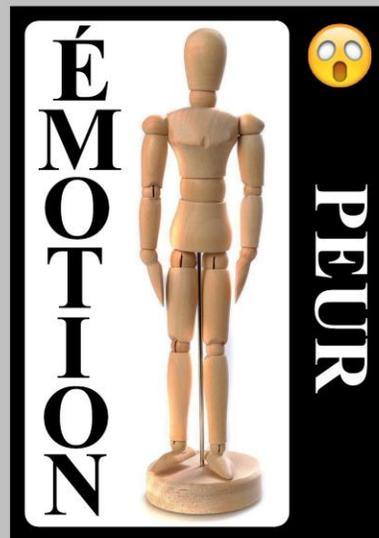
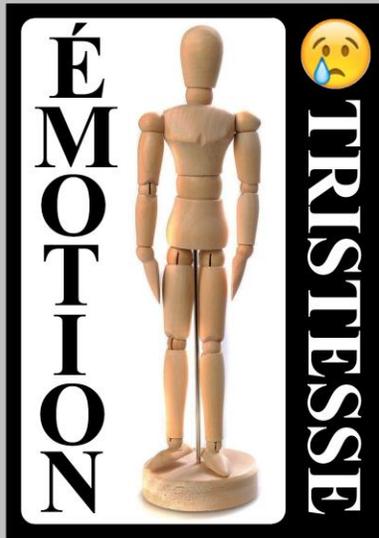
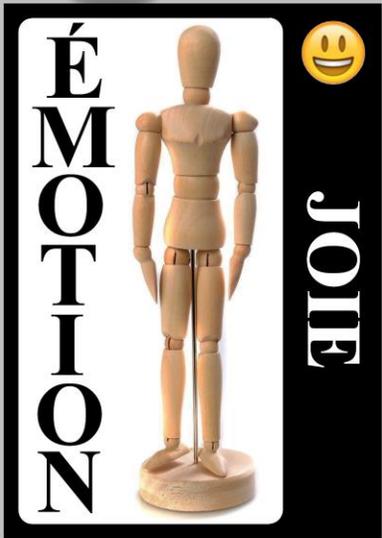
Contraintes : tirage au sort de l'unique médium à utiliser par chaque groupe afin de représenter les différents indices (pastel, gouache, encre, stylo, crayon de couleur, crayon à papier, feutre, fusain). Durée : 1 à 2 séances - équipes de 3 experts maximum.

Progressivité de la question au cycle 4 - La matérialité et la qualité de la couleur

4^e

INCITATION - PRATIQUE EXPLORATOIRE

La matérialité et la qualité de la couleur

LA COULEUR ET LA LUMIÈRE FERONT DIRE À CE MANNEQUIN DE BOIS CE QUE VOUS VOULEZ. IL RESTERA FIGÉ MAIS VOUS PARVIENDREZ MALGRÉ TOUT À LE CHARGER D'ÉMOTIONS DIVERSES GRÂCE À VOTRE MISE EN SCÈNE AUX MOYENS LIMITÉS (COULEUR PURE ET/OU TEXTURÉE, LUMIÈRE, CADRAGE, POINT DE VUE).

Contraintes : 2 séances. Tirage au sort de 4 émotions. Gouache et/ou pastels et/ou feutre et/ou crayon de couleur sur photocopies puis vidéoprojecteur (lumière, filtres colorés ou texturés). Garder une trace photographique de l'ensemble des travaux.

Progressivité de la question au cycle 4 - La matérialité et la qualité de la couleur

3^e

INCITATION - PRATIQUE EXPLORATOIRE

La matérialité et la qualité de la couleur

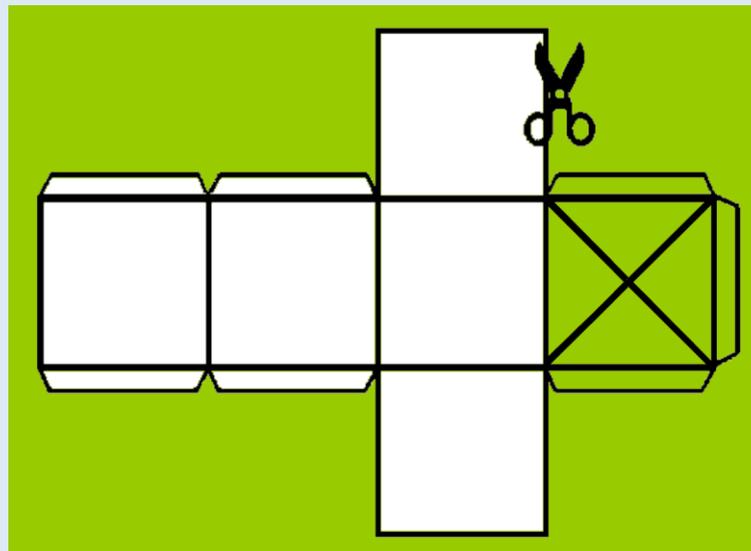
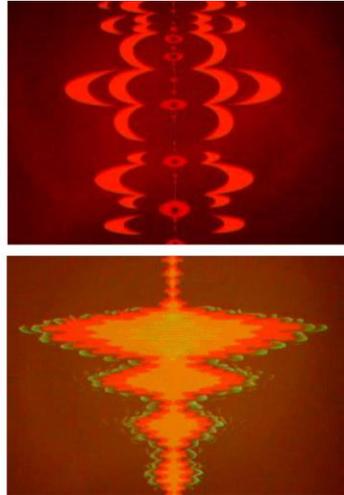

SENSATIONNEL
SENSATIONNEL
SENSATIONNEL

LA VISUALISATION DE LA MUSIQUE

Walt DISNEY (1901-1966), *Fantasia*, 1940.

Troisième long métrage d'animation des studios Disney. 125 mn. Huit extraits musicaux, joués pour la plupart par l'orchestre de Philadelphie sous la direction de Leopold STOKOWSKI (1882-1977), en composent les sept séquences animées.

**QUAND L'AMBIANCE DÉPEND DE LA COULEUR
ALORS LA COULEUR DÉPEINT L'AMBIANCE...**

Consignes : après avoir construit deux cubes en carton de 7 x 7 cm de côté et ouverts sur l'une de leurs faces, choisissez une ou plusieurs couleurs afin de créer les deux ambiances tirées au sort (paisible, cauchemardesque, onirique, chaleureuse, glaciale, explosive...). Contraintes : une à deux séances - seul ou par deux.

PROPOSITIONS – PRATIQUE ARTISTIQUE

5^e

LA COULEUR A « L'ART ET LA MATIÈRE » DE PRENDRE CORPS AFIN DE SE DÉVOILER SOUS UN AUTRE JOUR.

*Durée du travail : 3 ou 4 séances -
Consignes : équipes de deux élèves (dimensions du travail en rapport). Deux dimensions (faible relief autorisé). Liberté des moyens. L'espace de la salle devenue galerie d'art pour l'occasion peut être exploité mais respecté. Donnez un titre à votre travail.*

4^e

LA COULEUR PERTURBERA, INFLUENCERA, VOIRE TRANSFORMERA LA PERCEPTION D'UN ESPACE ORDINAIRE PAR LE SPECTATEUR (QU'IL SOIT DEVANT, AUTOUR OU DEDANS) !

Durée du travail : 3 ou 4 séances - Consignes : équipes de deux élèves au maximum. Liberté des moyens. 2 ou 3 dimensions (espace fictif ou réel). L'espace de la salle devenue galerie d'art pour l'occasion peut être exploité. Donnez un titre à votre réalisation, à votre dispositif plastique jouant avec la couleur et la manière de la matérialiser afin d'influencer, de troubler la perception du spectateur vis-à-vis de l'espace choisi.

3^e

SENSATIONNEL ! DANS MA RÉALISATION, MES CHOIX CHROMATIQUES FERONT SENS... SENSATION... CHEZ LE SPECTATEUR !

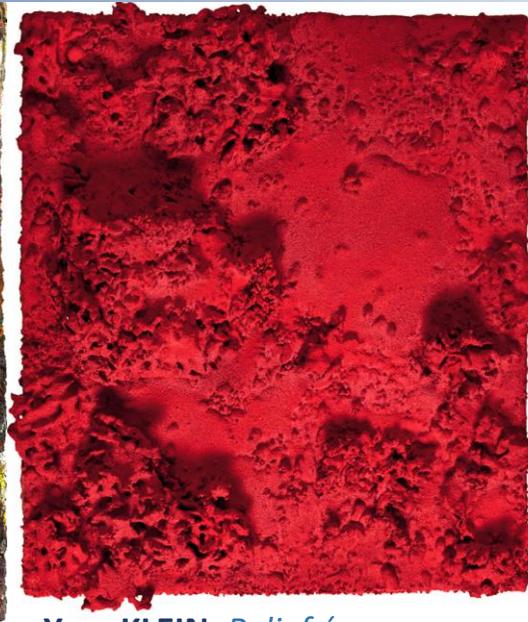
*Durée du travail : trois à quatre séances -
Consignes : votre travail jouera sur la matérialisation de la couleur dans l'espace afin d'émoustiller les sens du spectateur et d'engendrer diverses sensations. Vos intentions apparaîtront clairement. Seul ou par deux. Liberté des moyens.*

Henri MATISSE, *L'atelier rouge*, 1911.

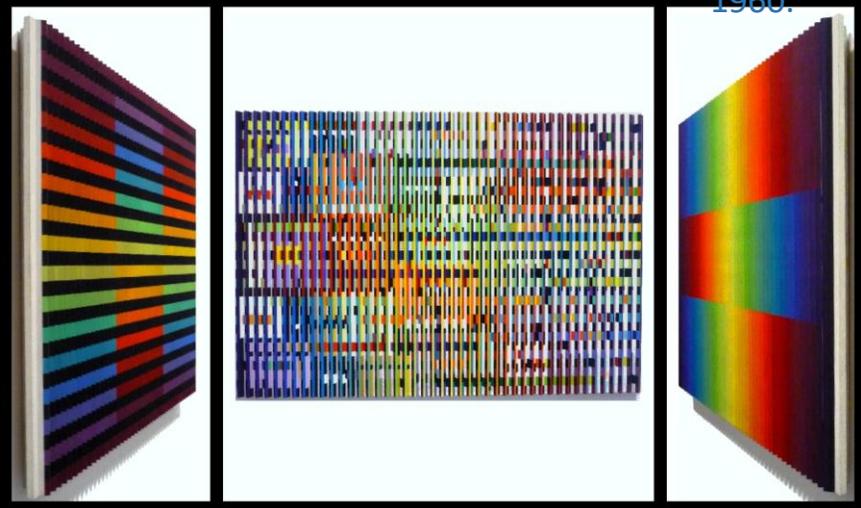
Eugène LEROY, *Autoportrait*, 1960.

Yves KLEIN, *Relief éponge rouge sans titre (RE 36)*, 1961.

ARMAN, *Quand le vin est tiré*, 1963.

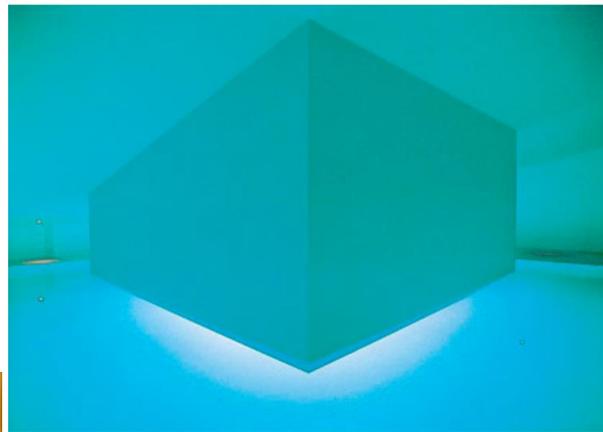
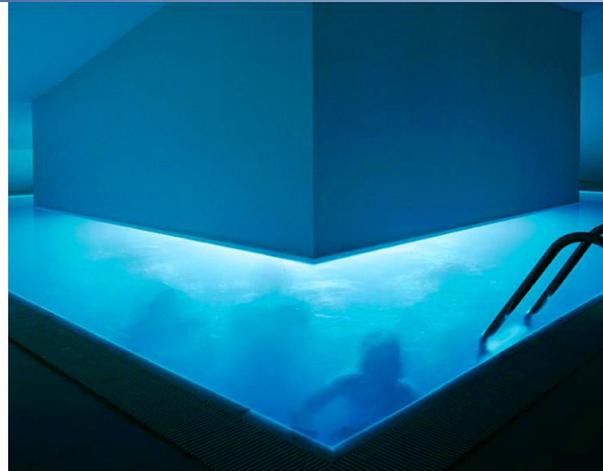
Yaacov AGAM, *Double métamorphose III (Contrepoint et enchaînement)*, 1968-1969.

Tony CRAGG, *Palette*, 1985.

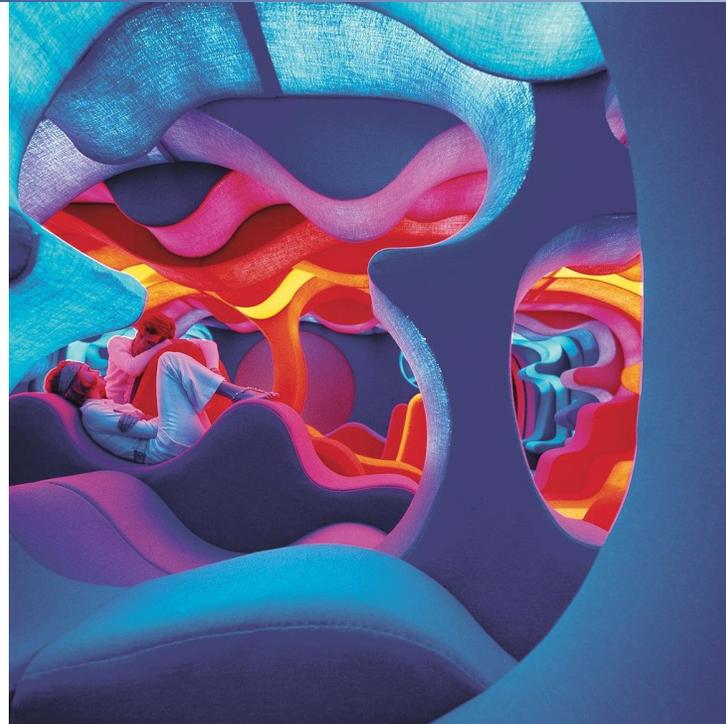
Anish KAPOOR, *My Red Homeland (ma patrie rouge)*, 2003.

**AUTRE
DOMAINE**

OBJET DESIGN

DESIGN

Verner PANTON (1926-1998), *Phantasy Landscape*, salon « Visiona II », 1970.

Ernesto NETO (1964-), *Lèvres de pierre, seins de poivre, amour de clou de girofle, grenouille de brouillard*, 2008. Installation : tulle, bas en nylon, tissu et tube de polyamide, bois, poivre noir, clou de girofle et pierres. 4,90 m x 6,64 m x 9,60 m / 12,50 m x 25,72 m (plafond). Psycho Buildings, Hayward gallery, Londres, 2008.

Yayoi KUSAMA (1929-), *Soul under the moon* 2002. Installation : miroirs, lumières ultraviolettes, eau, plastique, fils de nylon, bois, peinture polymère synthétique. Goma, Musée d'Art Contemporain de Sydney.

ARCHITECTURE

Antoni GAUDÍ (1852-1926), *Templo Expiatorio de la Sagrada Familia*, 1882. Tour de la Passion, 75 mètres (tour la plus haute).

OUVERTURE SUR D'AUTRES DOMAINES

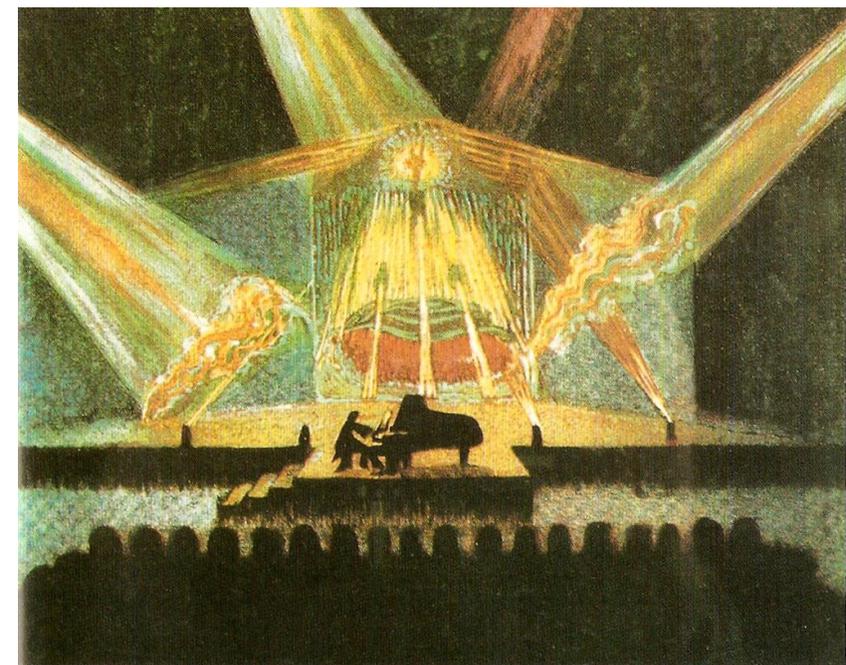
*A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes :
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,*

*Golfes d'ombre ; E, candeur des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles ;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;*

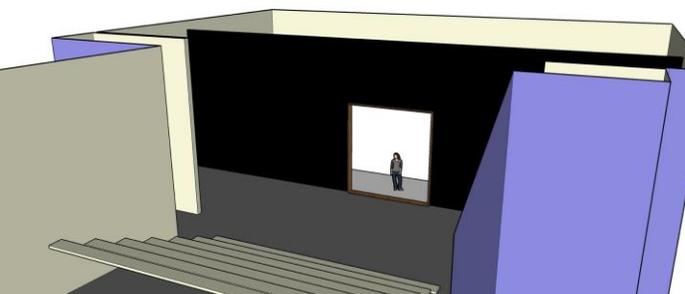
*U, cycles, vibrations divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux ;*

*O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges :
- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux ! -*

Arthur RIMBAUD (1854-1891), *Voyelles*, 1871, recueil *Poésie*, publié en 1883, manuscrit conservé au musée Rimbaud, Charleville-Mézière.

Alexander LÁSZLÓ (1895-1970), *Concert de musique chromatique*, d'après une aquarelle de Matthias Holl, tiré de *Musique en lumière de couleur* de A. László, Leipzig, 1925.

Valérie MRÉJEN (1969-), *Eau sauvage*, 2004, éd. Allia.

Julien FISERA, *Eau sauvage*, pièce de théâtre, 1 heure, mars 2015, compagnie *Espace commun*, Comédie de Béthune.

GROUPEMENTS D'ŒUVRES DE RÉFÉRENCE

5^e

▣ **Henri MATISSE** (1869-1954), *L'atelier rouge*, 1911. Huile sur toile, 181 x 219,1 cm. Museum of Modern Art, New-York, États-Unis.

▣ **Eugène LEROY** (1910-2000), *Autoportrait*, 1960. Huile sur toile, 74 x 54 cm, collection privée.

▣ **Yves KLEIN** (1928-1962), *Relief éponge rouge sans titre (RE 36)*, 1961. Peinture avec éponge, 40 x 35 cm, Galerie Iris Clert, Paris, France.

▣ **ARMAN** (Armand Fernandez, 1928-2005), *Quand le vin est tiré*, 1963. Métal, bois, adhésif polyester, plexiglas, peinture, 160 x 115 cm, S.M.A.K., Musée belge d'Art Contemporain, Gand.

▣ **Yaacov AGAM** (1928-), *Double métamorphose III (Contrepoint et enchaînement)*, 1968-1969. Œuvre vue sous 3 angles différents. Huile sur relief d'aluminium, 124 x 186 cm, Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris.

▣ **Tony CRAGG** (1949-), *Palette*, 1985. Objets trouvés en plastique, 175 x 162 cm, FRAC Bourgogne, France.

▣ **Anish KAPOOR** (1954-), *My Red Homeland (ma patrie rouge)*, 2003. Cire rouge (25 tonnes), vaseline et peinture à base d'huile, bras et moteur en acier, 12 m de diamètre. Installation monumentale photographiée au CAC, Centre d'Art Contemporain de Malaga, Espagne.

4^e

▣ **Yaacov AGAM** (né en 1928), *L'antichambre - le Salon - des appartements privés du palais de l'Élysée*, 1972-1974. Laine, bois, Transacryl, aluminium, peinture, dispositifs lumineux, métal, Plexiglas. Dimensions : H. 4,70 m ; L. 5,48 m ; P. 6,22 m. Provenance : Paris, palais de l'Élysée. Lieu de conservation : Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris.

▣ **Jesús Rafael SOTO** (1923-2005), *Pénétrables*, 1990. Installation, Los Angeles County Museum of Art, États-Unis.

▣ **James TURRELL** (1943-), *Heavy water (Eau lourde)*, 1991. Installation, Confort Moderne, Poitiers.

▣ **Daniel Buren** (1938-), *Les trois cabanes éclatées en une ou La cabane éclatée aux trois peaux*, décembre 1999 - janvier 2000. Installation in situ : bois, plexiglas colorés en rouge, jaune et bleu, vinyle auto-adhésif blanc de 8,7 cm de large, LaM, Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve-d'Ascq, France.

▣ **Olafur ELIASSON** (1967-), *Your Rainbow Panorama*, 2006-2011. Installation in situ : couloir circulaire composé de panneaux colorés, couronnant la terrasse du musée, couloir de 3 mètres de large, 52 mètres de diamètre. ARoS Aarhus Kunstmuseum, Aarhus, Danemark.

Ouverture sur d'autres domaines :

▣ **Pamela TIETZE**, *Holes Eyewear*, 2013. Objet design. Lunettes kaléidoscopiques (verres fabriqués à partir de cristaux).

3^e

▣ **Antoni GAUDÍ** (1852-1926), *Templo Expiatorio de la Sagrada Familia*, 1882. Tour de la Passion, 75 mètres (tour la plus haute).

▣ **Yayoi KUSAMA** (1929-), *Soul under the moon* 2002. Installation : miroirs, lumières ultraviolets, eau, plastique, fils de nylon, bois, peinture polymère synthétique. Goma, Musée d'Art Contemporain de Sydney. The Kenneth and Yasuko Myer Collection of Contemporary Asian Art, Yayoi Kusama collection.

▣ **Valérie MRÉJEN** (1969-), *Eau sauvage*, 2004, éd. Allia, 92 pages. **Julien FISERA**, *Eau sauvage*, pièce de théâtre, 1 heure, mars 2015, compagnie *Espace commun*, Comédie de Béthune. Béthune, France.

▣ **Ernesto NETO** (1964-), *Lèvres de pierre, seins de poivre, amour de clou de girofle, grenouille de brouillard*, 2008. Installation : tulle, bas en nylon, tissu et tube de polyamide, bois, poivre noir, clou de girofle et pierres. 4,90 m x 6,64 m x 9,60 m/12,50 m x 25,72 m (plafond). Psycho Buildings, Hayward gallery, Londres, 2008.

Ouverture sur d'autres domaines :

▣ **Arthur RIMBAUD** (1854-1891), *Voyelles*, 1871, recueil *Poésie*, publié en 1883, manuscrit conservé au musée Rimbaud, Charleville-Mézière.

▣ **Alexander LÁSZLÓ** (1895-1970), *Concert de musique chromatique*, d'après une aquarelle de Matthias Holl, tiré de *Musique en lumière de couleur* de A. László, Leipzig, 1925.

▣ **Verner PANTON** (1926-1998), *Phantasy Landscape*, salon « Visiona II », 1970.