

Des formes et des couleurs : un projet en arts visuels

SYLVIE LEONARD
IUFM DE MONTPELLIER

Formes, couleurs, espace : le projet

Organiser les relations entre les éléments plastiques, mettre en espace les formes et les couleurs en fonction d'une intention : à partir de situations problèmes, construire des repères plastiques et visuels, élaborer une représentation du monde.

	<i>Une histoire</i>	<i>Une pratique</i>	<i>Une démarche</i>
I	<i>Le collier andalou</i>	Autour de l'écriture	Espaces et graphismes, forme et fond.
II	<i>L'étonnant destin du codex de Béatus</i>	Autour de la couleur	Les couleurs primaires et secondaires, les couleurs complémentaires.
III	<i>La trahison du chevalier félon</i>	Autour du collage	Formes, couleurs et espace
IV	<i>Les enfants de la guilde</i>	Autour de la composition	Confrontation des formes et des couleurs
V	<i>Un petit berger de Toscane</i>	Autour de la mise en page	Formes, équilibre et dynamique.
VI	<i>Les 1001 heures du duc de Berry</i>	Autour de l'organisation	Fonction narrative des formes, des couleurs et des matériaux.
VII	<i>Le pacte d'Avignon</i>	Autour de la réalisation	Réalisation d'une affiche pour l'exposition : panneaux, albums, livrets...

Formes, couleurs, espace : les pratiques

	<i>Une pratique</i>	<i>Une démarche</i>	<i>Des conseils</i>
I	Autour de l'écriture	<u>Consigne</u> : Dans un carré de 15cmx15cm, dessinez les lettres de votre prénom en occupant le maximum de surface possible à l'intérieur du carré.(30 minutes). <u>Auto-évaluation</u> : proportions forme / fond <u>Références</u> : graphes, logos	Ne pas colorier. Insister sur la notion de surface (épaisseur). Consigne nécessaire et suffisante : Laisser l'élève autonome
II	Autour de la couleur	<u>Consigne</u> : peindre la totalité de la surface du carré de façon à rendre le nom le plus lisible et visible possible. Variante : feutres-pinceaux (30 minutes). <u>Affichage</u> : repérer les différentes stratégies utilisées : contras-tes clair / foncé, chaud / froid*, camaïeux*. Faire émerger la notion de complémentaires*	Partir de l'expérience sensible de l'affichage pour en tirer les connaissances théoriques nécessaires à la maîtrise des couleurs (voir p. 3)
III	Autour du collage	<u>Consigne</u> : déchirer dans un magazine des morceaux de la couleur de votre choix (15 minutes). Avec les morceaux obtenus, composez un animal fantastique. Collez votre personnage sur un fond de couleur et donnez-lui un nom.(30 minutes). Variantes : personnage imaginaire, monstre, oiseau...	Respecter l'ordre des consignes : les formes aléatoires des morceaux déchirés stimuleront l'imagination et inciteront à l'invention.
IV	Autour de la composition	<u>Consigne</u> : après expérimentations sur les couleurs (p. 3), agencer un panneau décoratif à partir des prénoms et / ou des animaux fantastiques avec du papier Canson de toutes les couleurs (par groupes). <u>Affichage</u> : repérer les différentes stratégies mises en œuvre dans la confrontation des couleurs	Faire repérer à l'affichage les notions acquises dans les expérimentations sur les couleurs. Garder les travaux d'expérimentation pour la séance suivante.
V	Autour de la mise en page	<u>Consigne</u> : illustrer un conte à l'aide de collages de matériaux photographiques détournés (sans image) ou d'éléments plastiques colorés (expérimentations de couleurs). Une illustration par groupe de trois élèves.	Organisation des formes et des couleurs dans l'espace de la page. Réinvestissement des matériaux.
VI	Autour de l'organisation	<u>Consigne</u> : choisir par groupes une fable ou une chanson et « raconter » l'histoire en collant des éléments géométriques et abstraits sur un dépliant. à la manière de Wajda Lavater.	Utiliser tous matériaux (coton, ficelle, bouchons, carton, papier cadeau...). Deviner la fable choisie.
VII	Autour de la réalisation	<u>Consigne</u> : par groupes de deux, préparer une affiche pour l'exposition en réinvestissant les notions dégagées sur les relations entre les éléments plastiques : formes, couleurs et espace.	Tenir compte des données de la situation : thème de l'exposition, titre, slogan, visibilité, lisibilité, public.

La palette du peintre

A la découverte des couleurs

Des notions	Des expériences
Les couleurs primaires sont le bleu cyan, le rouge magenta et le jaune primaire. Elles permettent de fabriquer toutes les autres couleurs en les mélangeant selon différentes proportions (ce sont les couleurs des cartouches d'encre des ordinateurs).	<u>Exercice</u> : avec des intercalaires de classeur transparents le plus proche possible des trois couleurs primaires composez le cercle chromatique en les superposant.
Les couleurs secondaires sont les mélanges obtenus à partir de deux couleurs primaires : les orangés (rouge+jaune), les verts (jaune+bleu) et les violets (bleu+rouge).	<u>Exercice</u> : avec deux couleurs primaires, essayez de faire le maximum de couleurs secondaires.
Les couleurs tertiaires sont les mélanges obtenus à partir des trois couleurs primaires : les bruns (dominante rouge), les ocres (dominante jaune), les kakis (dominante bleue).	<u>Exercice</u> : avec les trois couleurs primaires, essayez de faire 20 couleurs tertiaires.
La plupart des couleurs qui nous entourent sont des couleurs tertiaires. Elles contiennent souvent un peu des trois couleurs primaires (rouge foncé, vert foncé, bleu marine, beige...).	<u>Exercice</u> : avec les trois couleurs primaires, essayer de retrouver la couleur de vos vêtements.
On peut éclaircir une couleur en ajoutant de l'eau (lavis) ou du blanc (ton rompu). On peut foncer une couleur en ajoutant du noir (ton rabattu) ou une couleur complémentaire.	<u>Exercice</u> : Placez les intercalaires de classeur transparents sur votre prénom en couleur et observez les transformations.
Les couleurs chaudes sont les couleurs contenant du rouge et / ou du jaune. Elles sont liées à la symbolique du feu. Les couleurs froides sont les couleurs contenant du bleu et / ou du vert. Elles sont liées à la symbolique de l'eau.	<u>Exercice</u> : prenez tous les feutres de la classe et classez-les en deux paquets de couleurs chaudes et de couleurs froides
Les couleurs complémentaires sont les couleurs opposées sur le cercle chromatique : - Bleu / Orange (rouge+jaune), - Rouge / Vert (bleu+jaune), - Jaune / Violet (bleu+rouge)	<u>Exercice</u> : trempez votre index dans une couleur primaire puis trempez votre pouce et votre majeur dans les deux autres primaires. En frottant votre pouce sur votre majeur, vous obtenez la complémentaire.
Les couleurs complémentaires constituent les associations les plus stimulantes pour l'œil. Elles sont souvent utilisées dans les œuvres d'art et dans la publicité pour obtenir un fort effet de contraste coloré . L'association équilibrée de couleurs complémentaires donne une sensation d'harmonie.	<u>Exercice</u> : placez au centre d'une feuille blanche un carré de couleur vive et fixez-le pendant quelques secondes, puis reportez votre regard sur une feuille blanche. Vous verrez apparaître la couleur complémentaire.
Chaque couleur exerce une influence sur les couleurs voisines. Plus la surface colorée est importante, plus la couleur est influente. C'est ce qu'on appelle le contraste simultané . Le contraste successif est l'effet de persistance rétinienne.	<u>Exercice</u> : découpez des carrés de la même couleur (5 cm x 5 cm), collez-les sur des carrés de couleurs différentes (10 cm x 10 cm). Affichez et comparez les effets.

Formes, couleurs, espace : les enjeux du projet

La pratique des arts à l'école offre un champ d'expérimentation exceptionnel pour l'élaboration d'une pensée constructive : elle met en jeu une dialectique circulaire entre les yeux, les mains et le cerveau, entre le corps et l'espace, entre la pensée divergente et la pensée convergente, entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, entre la mémoire émotionnelle et les représentations du monde.

Ses fonctionnements didactiques – situations problèmes, expérimentations, confrontations, mutualisations, questionnements, hypothèses, vérifications, remédiations... - sont les mêmes que dans les autres disciplines, mais la matérialité du support visuel ou sensoriel autorise un développement de la problématique lisible dans l'espace et dans le temps, du fait même que toutes ces opérations peuvent être faites à vue et immédiatement évaluées par l'expérience sensible dans un échange collectif.

Bibliographie

Ecrits sur l'art :

*JOHANES ITTEN : L'art de la couleur, Dessain et Tolra
VASSILI KANDINSKY : Du spirituel dans l'art, Gonthier Denoël
PAUL KLEE : Théorie de l'art moderne, Gonthier Denoël*

Neurophysiologie :

*ANTONIO DAMASIO : L'erreur de Descartes, Odile Jacob
DANIEL GOLEMAN : L'intelligence émotionnelle, Laffont
LUCIEN ISRAËL : Cerveau gauche, cerveau droit, Plon*

Pédagogie :

*DENISE BEAULIEU : L'enfant vers l'art, Autrement
MARIE-JOSEPH CHALVIN : Deux cerveaux pour la classe, Nathan
MICHELLE JULIEN : Erreurs et créations en arts plastiques, Nathan*

Albums de jeunesse :

*WAJDA LAVATER : Le petit chaperon rouge, Cendrillon, Adrien Maegh
ISTVAN BANYAI, Zoom, Circonflexe, la joie par les livres*