COULEURS ET NUANCES

La couleur est partout autour de nous. Nous percevons le monde grâce à elle. Depuis toujours les artistes l'ont utilisé et transformé pour créer. Il y a un nombre infini de couleurs qui sont possibles à partir seulement du bleu, du rouge et de jaune. Pour les «transformer» le blanc et le noir s'ajoutent.

Démarche générale :

À l'école primaire, et cela dès les classes de maternelle, les enseignants.es incitent les élèves à «jouer» avec cette couleur. Les élèves, dans les moments d'exploration et d'expérimentation, sont amenés à créer des nuanciers pour comprendre la construction de cette couleur. Par les mélanges, ils découvrent et construisent les couleurs complémentaires.

Par l'analyse de corpus d'œuvres, les élèves se rendent compte de tous les possibles autour des couleurs : les peintures en camaïeu, le travail de la matière colorée, l'expressivité de la couleur... Les œuvres des artistes du XIXe et XXe siècle permettent de nourrir l'imaginaire des élèves.

Enfin seulement, ils peuvent entrer en création autour d'univers très variés associant les genres de l'art et la couleur comme le paysage ou l'expression colorée des saisons.

Séquence:

Cette séquence est basée sur les 6 heures d'animations pédagogiques en arts plastiques (en présentiel de l'année 2022-2023).

Vous retrouverez les grandes étapes d'une séquence d'arts plastiques : l'incitation, l'expérimentation, la place de l'oral, les enrichissement culturel et l'exposition des travaux.

Cette séquence est prévue pour tous les niveaux de classe. A vous de l'adapter selon vos élèves.

Les propositions finales sont celles de différentes classes de l'Orne.

Julie Blouet CPD Arts Plastiques et histoire des arts. DSDEN 61 dsden61-cpd-arts-plastiques@ac-normandie.fr

Quelques apprentissages dans cette séquence (instructions officielles à la fin du document) :

- Explorer, expérimenter, tâtonner : être dans une situation de recherche / situation problème
- Savoir créer des couleurs, faire des mélanges
- S'exprimer par la couleur. Connaître l'expressivité de la couleur
- Découvrir la diversité des possibles. Travailler différentes techniques
- Réinvestir
- Éduquer au regard, à la subtilité. Accepter le regard de l'autre
- Acquérir du vocabulaire spécifique : nuance, monochrome, tons, dégradés... voir I.O.
- S'exprimer sur sa production et sur celles des autres
- Compétences transversales : s'organiser, faire des choix, être autonome

Les photographies sont celles de l'animation pédagogique ou fournies par les enseignants. Elles ne sont pas libres de droit.

Etape 1 : L'incitation

L'incitation peut prendre différentes formes. Elle peut être une visite d'un lieu culturel, une lecture d'un album, une musique, une énigme à résoudre plastiquement...

Elle amorce le projet et donne envie aux élèves de s'y impliquer et d'y participer. Elle donne l'envie d'apprendre.

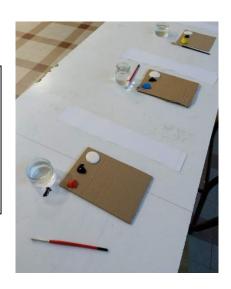
La situation qui en découle doit être ouverte et poser problème, questionner.

Etape 2: L'expérimentation (l'apprentissage)

C'est la partie la plus importante de la séquence. Les élèves tâtonnent, cherchent des solutions, font des découvertes...Ils trouvent des réponses plastiques à la situation.

Cette étape mobilise plusieurs séances.

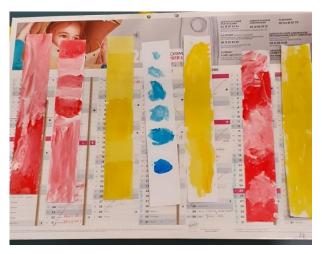
Dispositif: les élèves disposent chacun d'une palette avec une des trois couleurs primaires (bleu, jaune, rouge), du noir et du blanc et une bande de papier en longueur, un pinceau.

Expérimentation 1.

Consigne : « Du plus clair au plus foncé ». Ne pas donner plus d'indications.

Quelques productions d'élèves :

Cycle 1

Classe de cycle 2

Classe de Cycle 3

Il faut toujours faire un temps de verbalisation avec les élèves sur les productions : Que constatez-vous ? Quels sont été vos difficultés ? Les différences ? Les points communs ?

Attention à la place du noir qui « sature » très vite la couleur. Il est possible de ne le proposer que plus tard, mais elle doit apparaître à un moment sur la palette.

On constate une première fois que la couleur est multiple. Qu'avec la même base de départ, on peut créer une multitude de couleurs.

Un autre type de palette qui montre bien les recherches de l'élève.

Expérimentation 2.

Dispositif : la même palette avec en plus une des autres couleurs primaires soit :

Jaune + bleu / jaune + rouge / rouge + bleu

Cette situation permet, par la recherche, de comprendre la construction du vert, du violet et de l'orange.

Productions sur ce thème de la rencontre entre deux couleurs :

Consigne: « Vous habitez ensemble sur la feuille, vous avez des espaces à vous et des espaces ensemble ».

Thème de la rencontre entre deux couleurs

La « facilité » est souvent de faire pour chaque partie une couleur et ensuite de se « rencontrer » au centre pour se mélanger.

Dans ce cas, afficher les productions et demander un second jet qui devra être différent. Cela oblige à imaginer une nouvelle solution souvent la plus riche.

Julie Blouet CPD Arts Plastiques et histoire des arts. DSDEN 61 dsden61-cpd-arts-plastiques@ac-normandie.fr

Expérimentation 3.

Dispositif : la même palette que celle du dispositif 2

Consigne : Faire un nuancier de votre palette sur une nouvelle bande de papier

Cette photographe résume les différentes étapes (de gauche à droite) :

- (1) : Nuancier une couleur primaire + noir + blanc / la rencontre
- (2) : 2 expérimentations sur 2 formats différents
- (3) : créer le nuancier de la nouvelle palette

<u>Important</u>: Lors de chacune des expérimentations, une phase de verbalisation doit être faite : réussites / difficultés / constats / émotions.

• Quelques pistes à partir de ces expérimentations (en découpant les différentes bandes de nuancier)

Créer des nuanciers de couleur et leur donner des noms

Comme les peintres « professionnels », tel un laboratoire de couleurs

• Recréer le cercle chromatique

début de création du cercle. Les élèves constatent des « manques » et doivent recréer des nuances plus précises. (cycle 2 et 3)

Etape 3 : la présentation d'œuvres d'artistes. L'acculturation

Les œuvres sont présentées tout au long de la séquence.

Les œuvres servent à « nourrir » les élèves. Elles doivent être multiples pour ne pas « enfermer » les élèves dans un schéma.

• Des corpus d'œuvres

Pour correspondre aux attentes des programmes des trois cycles, nous avons réalisés trois corpus autour de trois entrées qui complètent le travail sur la couleur :

- o La place du support
- o La matérialité
- o Les peintures en camaïeu

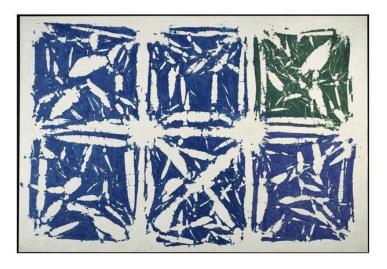
Les trois corpus sont téléchargeables sur le site de la Prim 61 dans ce billet.

Ils peuvent être utilisés de deux façons :

- ✓ Le corpus peut être présenté individuellement et les élèves doivent trouver le point commun à chaque corpus
- ✓ Les corpus peuvent être mélangés et les élèves doivent retrouver les trois « entrées » travaillés.

Les œuvres permettent également **de découvrir des techniques nouvelles**. Pour cette séquence Simon Hantaï et la technique du pliage des tissus.

Œuvre de Simon Hantaï:

Simon Hantaï, *Tabula*, 1980 peinture acrylique sur tissu 230 x 346 cm. Centre Pompidou/Paris

Vidéo de la technique autour de l'exposition à la fondation Louis Vuitton :

https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/flv-play/simon-hantai-le-pliage-comme-methode

D'autres vidéos sont à explorer autour de l'exposition, il est important de faire verbaliser par les élèves la technique, les gestes de l'artiste. Les vidéos permettent également de voir la dimension des œuvres et leur diversité. Enfin elles permettent de découvrir parfois l'artiste en action : au sol, grand format...

Source: https://simonhantai.org/fr/lepeintre/bio/1/simon-hantai

Etape 4 : Vers un projet final : réinvestir / créer / imaginer

Le projet final ne prend qu'une ou deux séances. Il est à lier avec un projet de classe spécifique (ou pas), des lectures, des rencontres...Il permet de réinvestir les apprentissages des temps d'expérimentation.

En formation, un travail autour de la matérialité a été proposé aux enseignants. A la couleur, s'est ajouté des supports, médiums et outils différents. Un large choix permet de construire son propre projet pour aboutir à « une expression colorée des saisons ». Par exemple :

- <u>Supports</u>: papiers canson épais de plusieurs formats, papiers colorés (avec les restes de peinture pour ne pas avoir des papier machine de couleur mais une diversité), du tissu (type drap ancien blanc), du carton, du papier calque...
- Médiums: gouaches, acryliques, pastel gras et secs, crayons aquarellages, fusains
- Outils : pinceaux de toutes les tailles, rouleaux...(pas de ciseau pour découper les feuilles)

Durant cette phase, il faut revenir sur les apprentissages : comment se construit la couleur car il est vite tentant d'utiliser la peinture du « pot » et de ne pas construire sa palette.

Les productions peuvent être individuelles ou collectives.

Les quatre saisons

Deux automnes et un été

Pour les élèves c'est aussi s'engager au bout d'une démarche, construire un projet individuel ou collectif.

• Autour d'un artiste. Ici Simon Hantaï découvert pendant l'étape sur ls œuvres. Découverte de la technique du pliage. Œuvre collective sur tissu. Tous cycles, il faudra trouver des « astuces » avec les plus petits (pinces à linge, élastiques...).

La production finale

• Un nuancier des couleurs de la peau des élèves de la classe

• Plusieurs réalisations abstraites à partir des nuanciers et du cercle chromatique

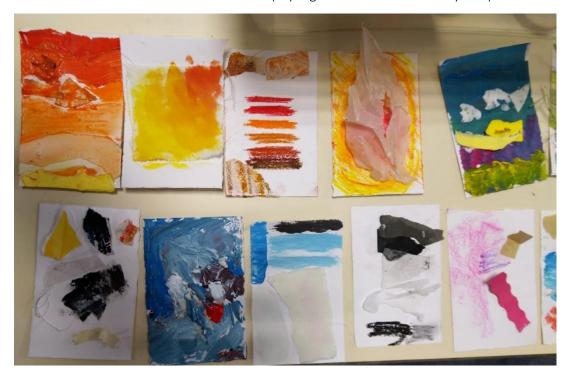
Julie Blouet CPD Arts Plastiques et histoire des arts. DSDEN 61 dsden61-cpd-arts-plastiques@ac-normandie.fr

• Utiliser la couleur **pour travailler un genre** : la nature morte, le portrait, le paysage....

Des natures mortes en camaïeu de verts

• Créer des nuanciers : couleur et matière (cf programme matérialité au cycle 3)

A partir des productions autour des saisons, sur un petit papier cartonné blanc, faire la notion de la production (couleur, technique, matière, collages...)

• Choisir une couleur et ses nuances et lui associer une expression où cette couleur « a son mot à dire ».

Par exemple : vert de rage, blanc comme un linge, rouge comme une tomate, avoir des idées noires, avoir la main verte, être dans une colère bleue, voir tout en rose, rire jaune, avoir une peur bleue, ...

Élaborer, avec les matériaux et les techniques appropriés, une réalisation dans laquelle cette expression prendra tout son sens.

Dans la même idée, on peut y associer un sentiment :

Représentation colorée de la peur, de la joie, de la colère, de l'anxiété. Les gestes et la matière vont être important pour faire ressortir ces sentiments. Plutôt cycle 2 et cycle 3 mais peut être tenté au cycle 1.

• **Jouer sur la « matérialité »** et les couleurs. Plusieurs techniques sont réinvesties et associées sous forme d'un grand patchwork.

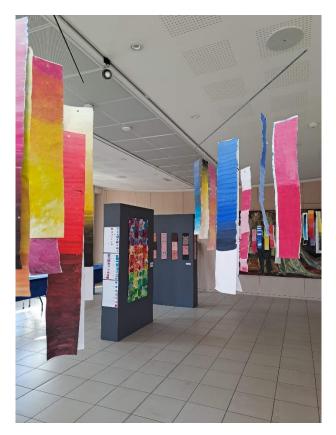
Un détail de la production : on peut voir les différents médiums : peinture, encres...

Etape 4: L'exposition des travaux

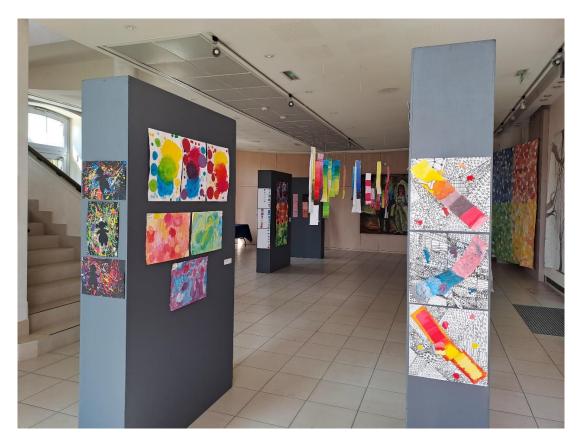
L'exposition peut se faire par classe, dans l'école, dans un lieu de la commune (médiathèque, mairie...). Les photographies ci-dessous montrent l'exposition de travaux d'élèves du département de l'Orne mis en place avec le Conseil départemental.

L'entrée de l'exposition : textes introductifs et photographies des élèves en pratique artistique

Les nuanciers ont été réunis sous forme de mobiles.

Vue de l'exposition

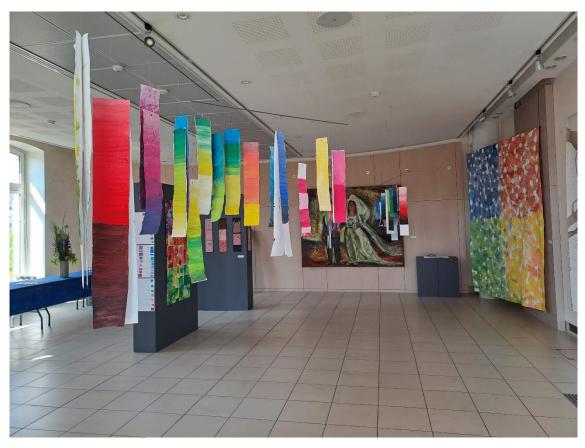
Autour d'un artiste : l'Alençonnais Joël Laurent (intervention dans deux classes). Création de mobiles avec les productions

Vue de l'exposition

Le travail des nuances permet de construire un paysage coloré hivernal (lien avec les œuvres impressionnistes)

Vue de l'exposition

Julie Blouet CPD Arts Plastiques et histoire des arts. DSDEN 61 dsden61-cpd-arts-plastiques@ac-normandie.fr

• Les instructions officielles autour de la couleur :

✓ En cycle 1 : Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume

Pour réaliser différentes compositions plastiques, seuls ou en petit groupe, les enfants sont conduits à s'intéresser à la couleur, aux formes et aux volumes.

Le travail de la couleur s'effectue de manière variée avec les mélanges (à partir des couleurs primaires), les nuances et les camaïeux, les superpositions, les juxtapositions, l'utilisation d'images et de <u>moyens différents</u> (craies, encre, peinture, pigments naturels...). Ces expériences s'accompagnent de l'acquisition <u>d'un lexique approprié</u> pour décrire les actions (foncer, éclaircir, épaissir...) ou les effets produits (épais, opaque, transparent...).

✓ En cycle 2

L'enseignement des arts plastiques développe particulièrement le potentiel d'invention des élèves, au sein de situations ouvertes favorisant l'autonomie, l'initiative et le recul critique. Il se construit à partir des éléments du langage artistique : forme, espace, lumière, couleur, matière, geste, support, outil, temps. Il explore des domaines variés, tant dans la pratique que dans les références : dessin, peinture, collage, modelage, sculpture, assemblage, photographie, vidéo, création numérique... L'expression des émotions : Agir sur les formes (supports, matériaux, constituants, etc.), sur les couleurs (mélanges, dégradés, contrastes, etc.), sur les matières et les objets

Compétences:

Comparer et établir des liens entre des œuvres d'art appartenant à un même domaine d'expression plastique ou portant sur un même sujet, à propos des formes, de l'espace, de la lumière, **de la couleur**, des matières, des gestes, des supports, des outils.

À cet âge, l'enfant s'implique dans ses productions à partir de ses peurs, ses rêves, ses souvenirs, ses émotions... Il prend plaisir à inventer des formes, des univers, des langages imaginaires. L'enjeu est de l'amener à expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports, etc., allant jusqu'à se détacher de la seule imitation du monde visible. Les élèves sont peu à peu rendus tolérants et curieux de la diversité des fonctions de l'art, qui peuvent être liées aux usages symboliques, à l'expression des émotions individuelles ou collectives, ou encore à l'affirmation de soi (altérité, singularité).

✓ Cycle 3 : La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre

La perception de la relation entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée s'affine et profite de la découverte d'œuvres contemporaines ou passées significatives des conceptions et des questions relatives à la matérialité et à la couleur.

Les trois questions au programme sont abordées chaque année du cycle ; travaillées isolément ou mises en relation, elles permettent de structurer les apprentissages. Elles sont explorées à partir de notions récurrentes (forme, espace, lumière, couleur, matière, corps, support, outil, temps)

Compétences :

La matérialité et la qualité de la couleur : la découverte des relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée (pigments, substances, liants, siccatifs, etc.), des <u>effets induits par les usages</u> (jus, glacis, empâtement, couverture, aplat, plage, giclure, etc.), les supports, <u>les mélanges avec</u> d'autres médiums ; la compréhension des dimensions sensorielles de la couleur, notamment les

interrelations entre quantité (formats, surfaces, étendue, environnement) et qualité (teintes, intensité, nuances, lumière, etc.), sur les effets

• Quelques ouvrages de littérature jeunesse sur le thème de la couleur. Il y en a bien d'autres surtout à la réunion des musées nationaux / Palette.

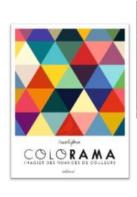

Julie Blouet CPD Arts Plastiques et histoire des arts. DSDEN 61 dsden61-cpd-arts-plastiques@ac-normandie.fr

Un grand merci à tous les enseignants et leurs élèves pour leur participation et pour les photographies