

Arts Pla SITE Austral

En quoi une production peut-elle s'affranchir de la représentation du réel ?
En quoi les gestes et la couleur peuvent-ils impacter le sens de l'œuvre ?

Séquence d'arts plastiques

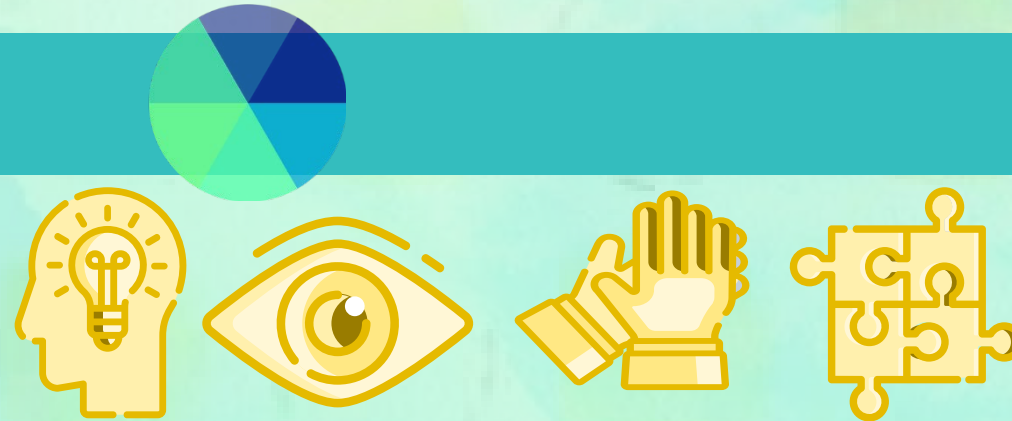

Objectif : comprendre le vocabulaire

SEANCE 1

Demande 1 - Phase d'introduction

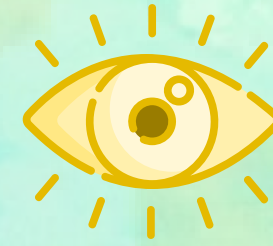

Sur votre table, **ordonnez** de différentes manières les objets de votre trousse, de votre sac de cours.

Temps proposé : 5 minutes.

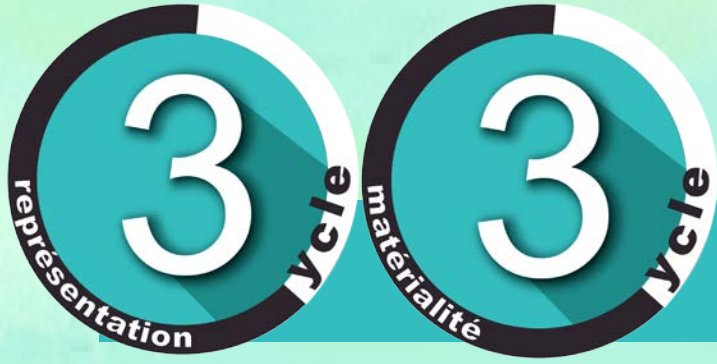

Mise en commun.

Les élèves peuvent **classer** les objets par **taille**, **couleurs**, **catégories**, **formes**, **sens**, **épaisseurs**, etc.

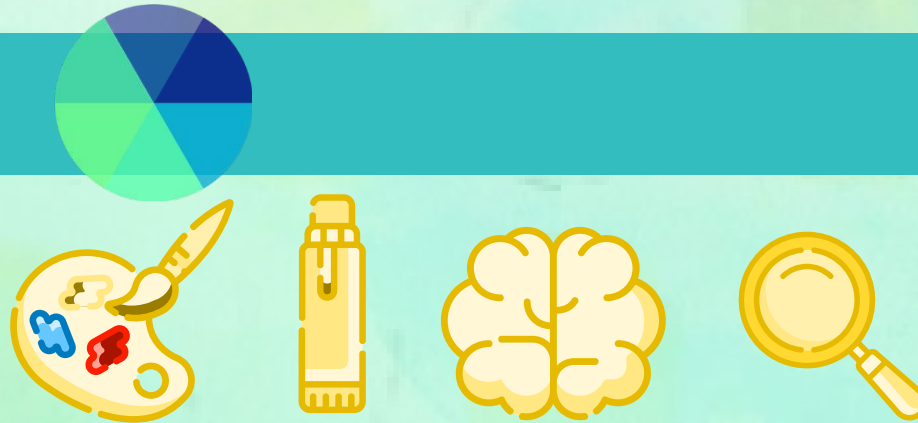

Objectif : expérimenter les effets des gestes et de la matière colorée

SEANCE 1

Demande 2 - Phase d'expérimentation

Avec du rouge, du jaune et du bleu, **recouvrez** la feuille pour montrer des **couleurs ordonnées**.

Matériel : format A5, gouache, pinceaux brosse.

Temps proposé : 15 minutes.

Mise en commun. Solutions possibles.

Comment nomme-t-on ces 3 couleurs ? Les couleurs primaires.

En observant les productions, donnez un synonyme pour « recouvrir ». Remplir, envahir le support, étendre la peinture.

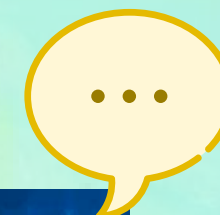
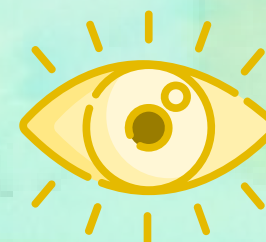
Donnez un synonyme pour « ordonné ». Classer, catégoriser, organiser, placer, hiérarchiser, structurer.

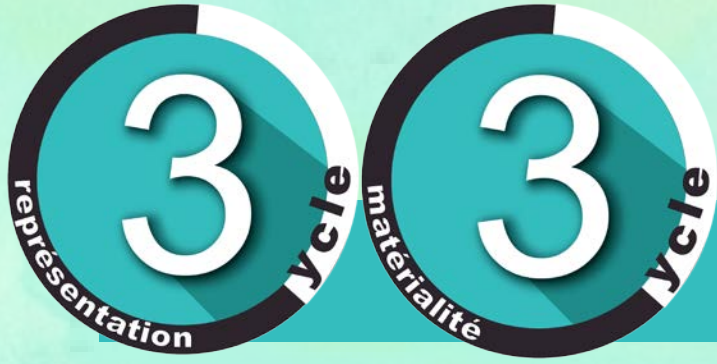
Comment nomme-t-on en arts plastiques la feuille de travail ? C'est le support.

Quelles sont les solutions trouvées pour produire une peinture ordonnée ? Ne pas mélanger les couleurs, ne pas voir les traces du pinceau, peindre en aplat...

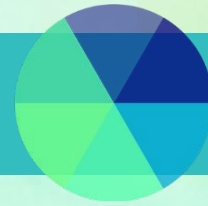
Ou au contraire créer des nuances pour chaque couleur et les peindre avec la technique du dégradé pour opérer des passages harmonieux et progressifs.

Comment qualifie-t-on ce genre de peinture qui ne représente pas le réel comme on le voit ? C'est une peinture abstraite ou une abstraction. C'est-à-dire qui ne représente pas le réel tel qu'il est habituellement perçu par l'humain.

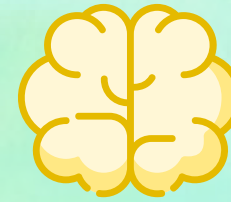

Objectif : réinvestir les effets des gestes et de la matière colorée

SEANCE 1

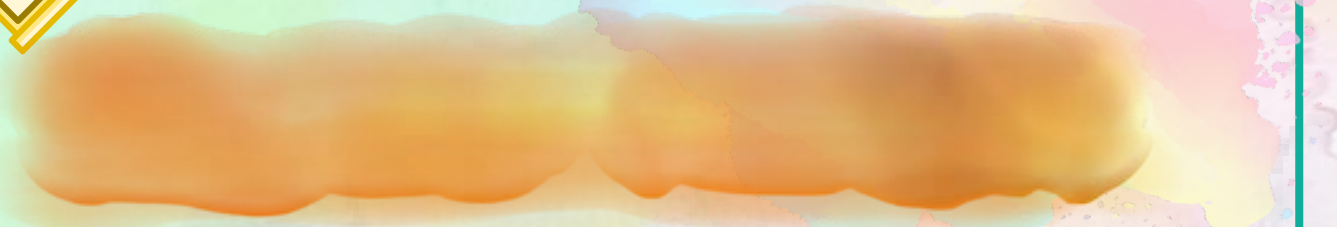
Demande 3 - Phase d'approfondissement

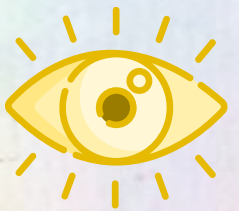
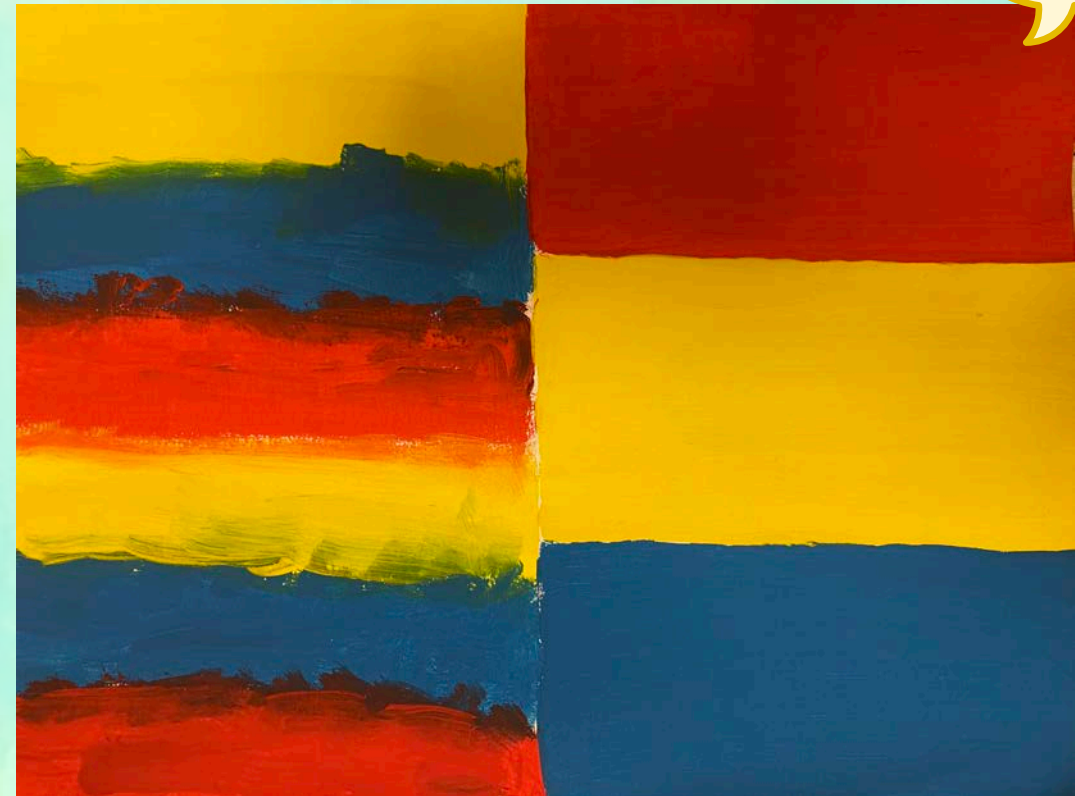
Avec du rouge, du jaune et du bleu, recouvrez la feuille pour montrer des couleurs encore plus ordonnées en reprenant plusieurs solutions de la mise en commun.

Matériel : format A5, gouache, pinceaux, brosses.

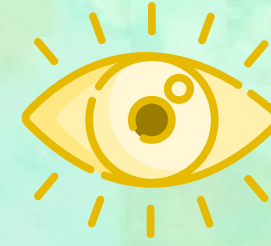
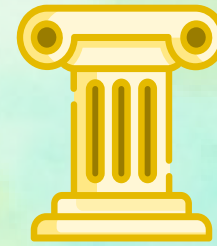
Temps proposé : 10 minutes.

Solutions possibles : avant / après

Références artistiques

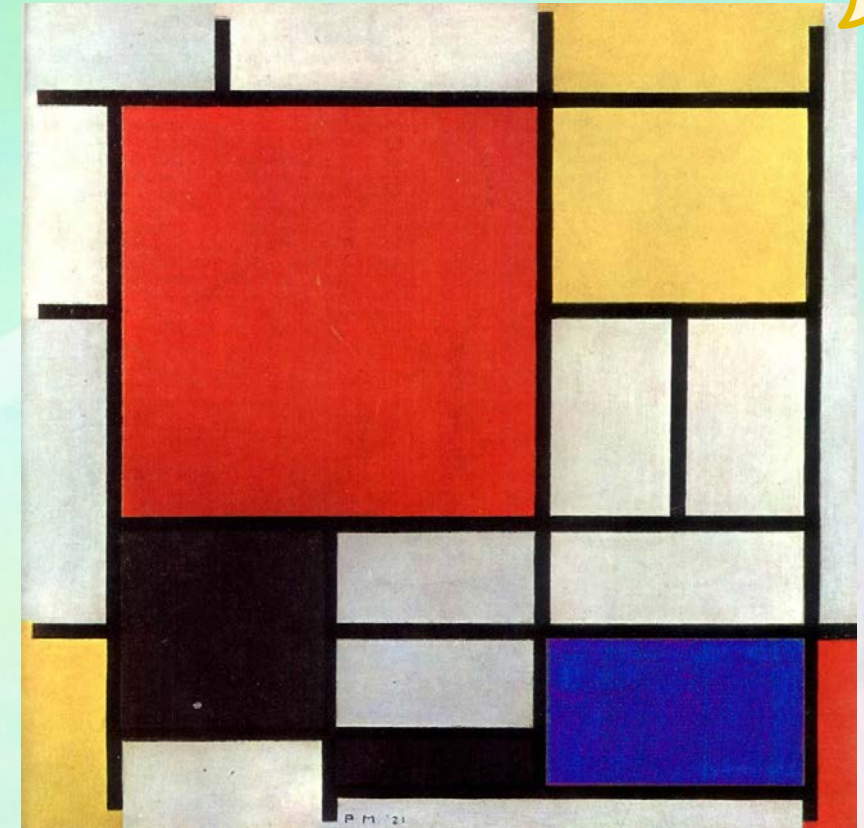

Ici, on peut observer des peintures abstraites, des couleurs primaires posées en aplats.

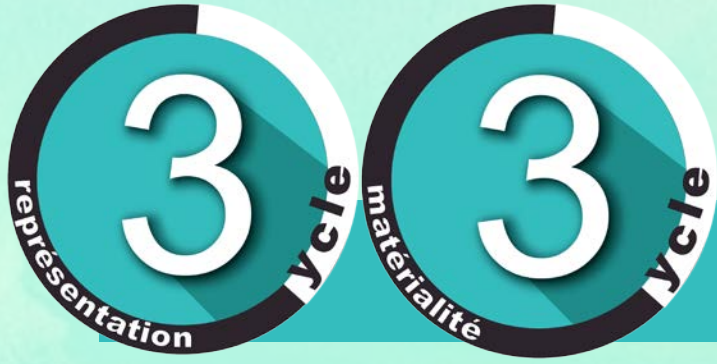
Barnett NEWMAN, Qui a peur du rouge, jaune, bleu, 1970

. L'artiste souhaite plonger le spectateur dans un univers abstrait de couleurs pures et de sensations. La bande verticale bleue ici fonctionne comme un « zip » qui unifie le tout. Il n'emploie que des couleurs primaires pour réaliser une composition symétrique dominée par la simplicité.

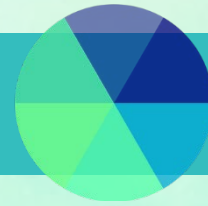

Piet MONDRIAN, Composition avec rouge, jaune, bleu, 1921

. L'artiste propose une composition carrée et géométriques de couleurs primaires et de non-couleurs, de lignes noires verticales puis horizontales. Elle montre une rupture avec le réalisme.

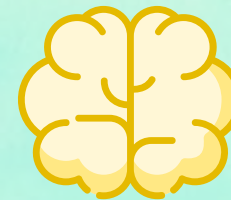

Objectif : expérimenter les effets des gestes et de la matière colorée

SEANCE 2

Demande 4 - Phase d'expérimentation

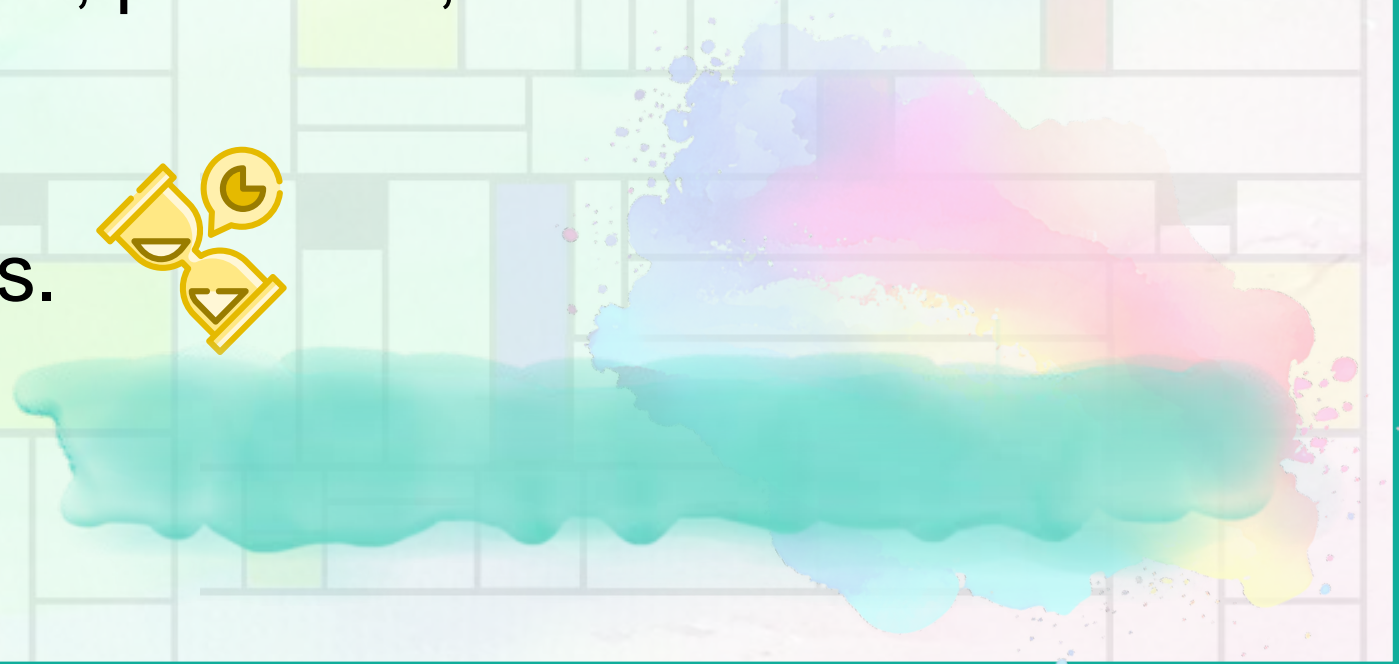

Le tableau de Mondrian passe à la machine à laver.

Imaginez puis peignez ce que vous verriez à travers le hublot de la machine.

Matériel : format A5, gouache, pinceaux, brosses.

Temps proposé : 15 minutes.

Mise en commun des solutions possibles

Comment s'est transformé le tableau de Mondrian ?

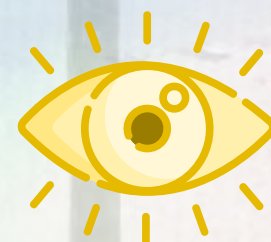
Les formes sont variées, libres, arrondies, tourbillonnantes, dégoulinantes. On observe des tâches et le tableau se fragmente, se décompose. Le geste est vif, rapide, spontané. Les traces du pinceau sont visibles. Les couleurs se superposent. Parfois elles se diluent et se fondent.

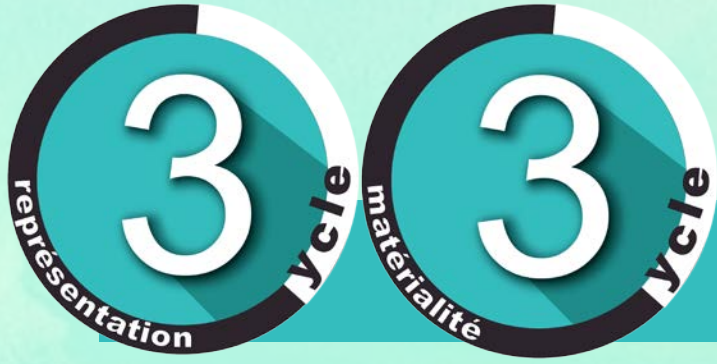
Les couleurs primaires mélangées donnent des couleurs secondaires.

Bleu + jaune = vert

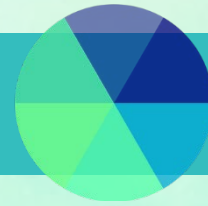
Jaune + rouge = orange

Rouge + bleu = violet

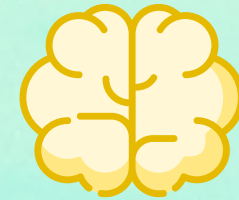

Objectif : réinvestir les effets des gestes et de la matière colorée

SEANCE 2

Demande 5 - Phase d'approfondissement

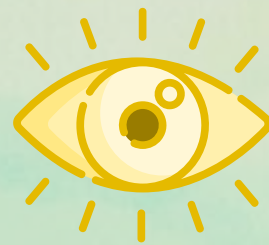
Le tableau de Mondrian passe à la machine à laver. Imaginez puis peignez ce que vous voyez à travers le hublot de la machine en **reprenant et en combinant plusieurs solutions** de la mise en commun.

Matériel : format A5, gouache, pinceaux, brosses.

Temps proposé : 10 minutes.

Solutions possibles : avant / après

Déplacement, recouvrement, confusion, mélange

Fragmentation, tourbillonnement, motif

Rapidité, tâches, énergie

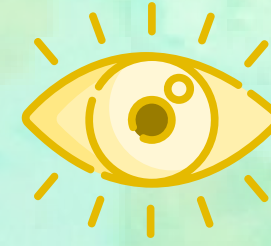
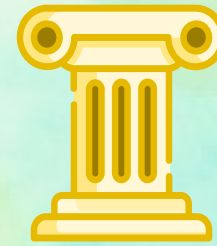

Geste, lignes courbes, superposition, désordre

Etendre, badigeonner, couvrir, fluidité

Références artistiques

Ici on peut observer des œuvres impliquant la vibration de la couleur et la peinture gestuelle dans l'expressionnisme abstrait.

Le 1ère aquarelle abstraite

Vassily KANDINSKY, Sans Titre
(aquarelle), 1910

. Ce dessin à l'aquarelle, à l'encre et au crayon est considéré comme une esquisse pour une huile sur toile. On observe des touches de couleurs qui se superposent en transparence. Des lignes sont tracées à la plume et donnent du rythme. Les couleurs flottent et semblent vouloir s'échapper du support.

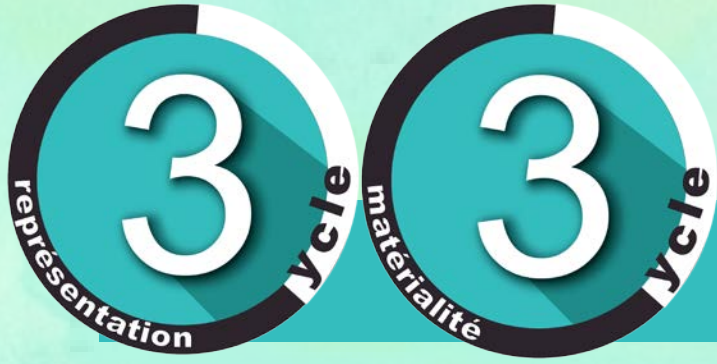
Mark ROTHKO, Violet, Jaune, Rouge, 1951

. Voici une oeuvre monumentale, abstraite, réalisée avec des couleurs primaires et secondaires. Elles semblent vibrer. Il s'intéresse à l'expression des émotions à travers leur poésie et leur rythme.

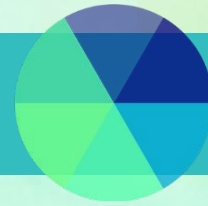

Hans NAMUTH, photographie Jackson POLLOCK au travail en 1950

. On observe, la photo d'une oeuvre monumentale, abstraite en train de se réaliser. La toile est posée au sol. L'artiste produit des entrelacs et des jets de peinture (dripping). Le pinceau ne touche pas le support. L'artiste peint en exécutant une chorégraphie semblable à une transe.

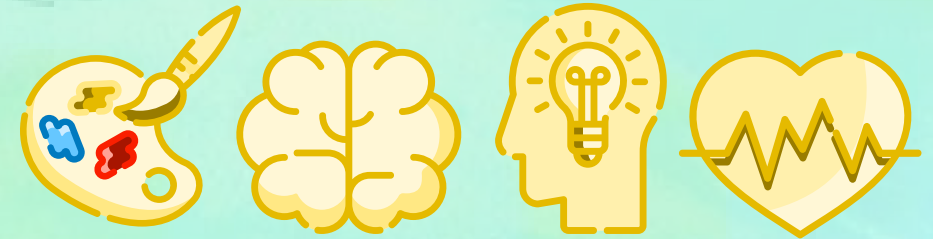

Objectif : réinvestir les apprentissages dans une production artistique personnelle

SEANCE 3 et 4

Demande 5 - Phase de projet personnel et réinvestissement

« Faites sensation »

Réalisez une production abstraite qui exprimera par la peinture une impression vive.

Pour le professeur et les élèves :

Une production qui produit de l'admiration, provoque des sentiments, des émotions, qui fait trembler, vibrer, réagir le spectateur. Il va être touché par la réalisation. On appelle cela la sensibilité esthétique.

Matériel : format A3, gouache, pinceaux, brosses.

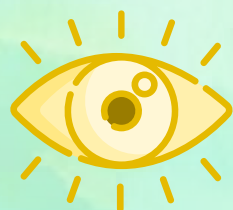
Etape 1 : projet à présenter au professeur

Etape 2 : réalisation du projet

Temps proposé : 1 à 2 séances.

Présentation des projets personnels

La colère

L'excitation

Le dégoût

La tristesse

La peur / l'angoisse

La joie

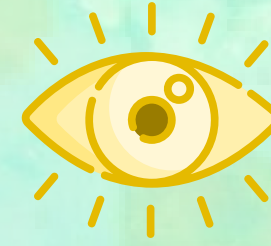

L'amour / la violence

La surprise / l'étonnement

Références artistiques

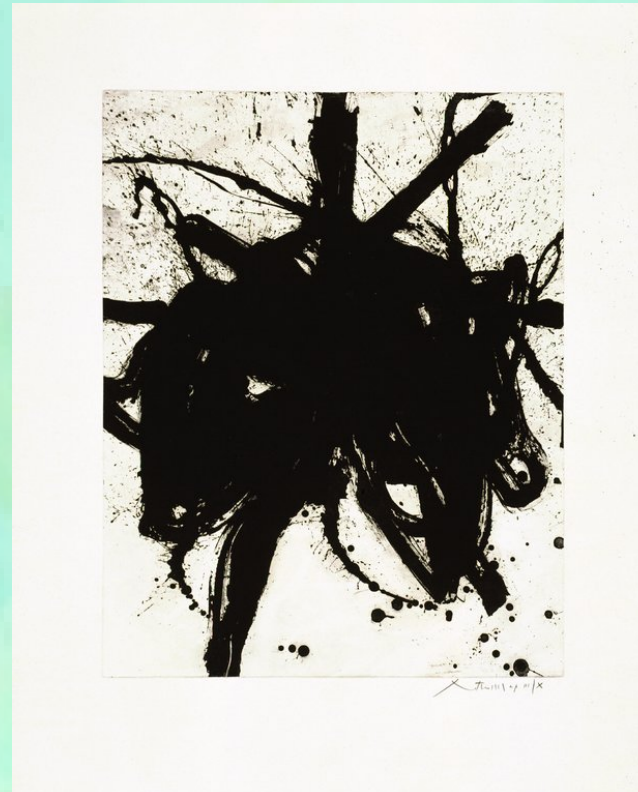

Ici on peut observer des oeuvres abstraites qui expriment les émotions, les sensations, les questionnements, les souvenirs des artistes

Helen FRANKENTHALER dans son atelier, 1960-1970

. Nigel Gosling, critique d'art a dit en 1964 : « Si un artiste peut nous apporter aide et réconfort, c'est bien Helen Frankenthaler, avec ses grandes éclaboussures de couleurs douces sur d'immenses toiles carrées. »

Robert MOTHERWELL, Black Sea, 1979

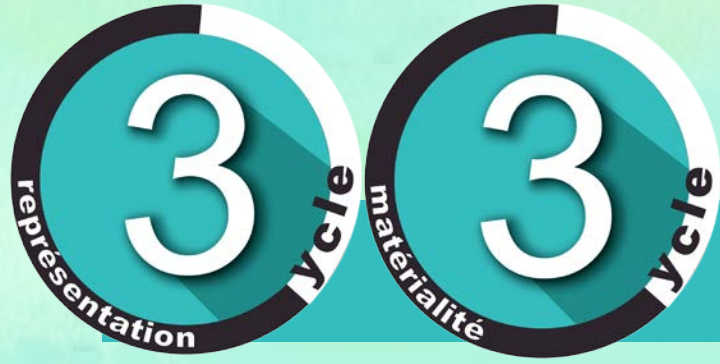
« Le noir représente la mort, l'angoisse, le blanc représente la vie, l'éclat ».

. Les couleurs sont symboliques et renvoient aux grandes questions existentielles de l'humanité.

Joan MITCHELL, Sans Titre, 1987

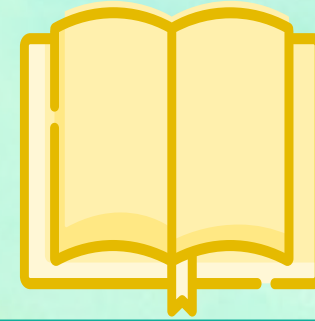
« Je peins, d'après des paysages remémorés (...) et le souvenir des sentiments qu'ils m'ont inspirés ».

Objectif : évaluer les compétences culturelles

SEANCE 5

Clôture de la séquence

Il est possible de :

- **co-construire un bilan** de ce qui a été fait et appris : demandes, vocabulaire, références artistiques.
- faire **un rapide contrôle des connaissances** : vocabulaire, références artistiques.
- demander **une courte analyse d'une oeuvre** de la leçon en y intégrant du vocabulaire spécifique.