

Arts Pla SITE Austral

En quoi l'instrument, l'outil peut avoir une incidence plastique sur le geste de l'artiste ?
En quoi le geste de l'artiste dépend de l'outil de création ?

SÉQUENCE D'ARTS PLASTIQUES

Objectif : Trouver des solutions pour peindre sans pinceau traditionnel, comprendre l'impact de l'outil sur l'effet pictural souhaité

EXPERIMENTATION 1 : Travail individuel

Demande 1 : Réalisez un maximum d'effets picturaux avec pour seul outil un morceau de papier.

Matériel : gouache, morceaux de papier

Temps proposé : 20 minutes

EXPERIMENTATION 1 : Solutions possibles

Tamponner, répéter un motif

Enduire

Raclar, frotter

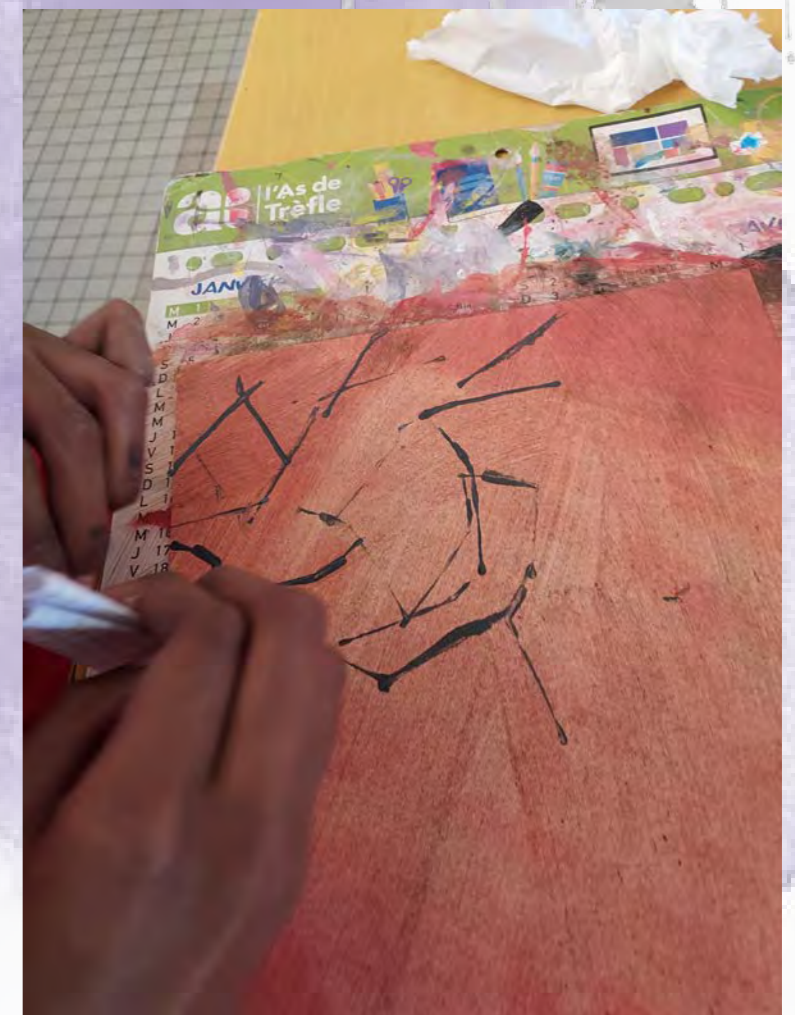
Projeter, faire gicler

Superposer des couches

Raclar, étaler

Appliquer des touches

MISE EN COMMUN

Questions

À quels problèmes avez-vous été confrontés ?

Quelles solutions avez-vous trouvées dans vos travaux pour peindre des effets ?

Réponses possibles

- Difficulté de peindre sans pinceau,
- L'outil papier est trop souple,
- Ça crée des salissures,
- Rigidifier le papier (torsade, plis, cylindre),
- Créer des franges, des pointes,
- Froiser le papier en boule,
- Transformer le papier pour obtenir différentes empreintes, traces, motifs, impressions...

OUTILS

Eponge

Crin

Feuille

Coton-tige

Raclette

Bâton, tige

Scotch, ficelle

Cuillère, couteau

Bouchon

Spatule

EFFETS PICTURAUX

Opaque

Translucide

Vaporeux

Mousseux

D'écume

Tacheté

Étoilé

Fibreux

Rocailleux

Craquelé

Superposé

GESTES

Frotter

Etaler

Enduire

Etaler

Pulvériser

Tamponner

Papoter

Estomper

Gratter

Brosser

Graver

Racler

Cuevas de las manos, Argentine, -13000 ans
(mains positives et négatives)

Fabienne VERDIER, *Margareta. La Pensée Labyrinthique II*, 2011, encre, pigments et vernis sur toile 180 x 356 cm

Simon HANTAI, *Etude*, 1969, huile sur toile, 276 x 240 cm, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris

Objectif : Trouver des matériaux variés pour fabriquer des outils singuliers produisant des effets différents

EXPERIMENTATION 2 : Travail individuel

Demande 2 :

- a. Inventez et dessinez plusieurs outils servant à peindre.
- b. Réalisez ces outils à peindre afin d'obtenir des effets picturaux remarquables.

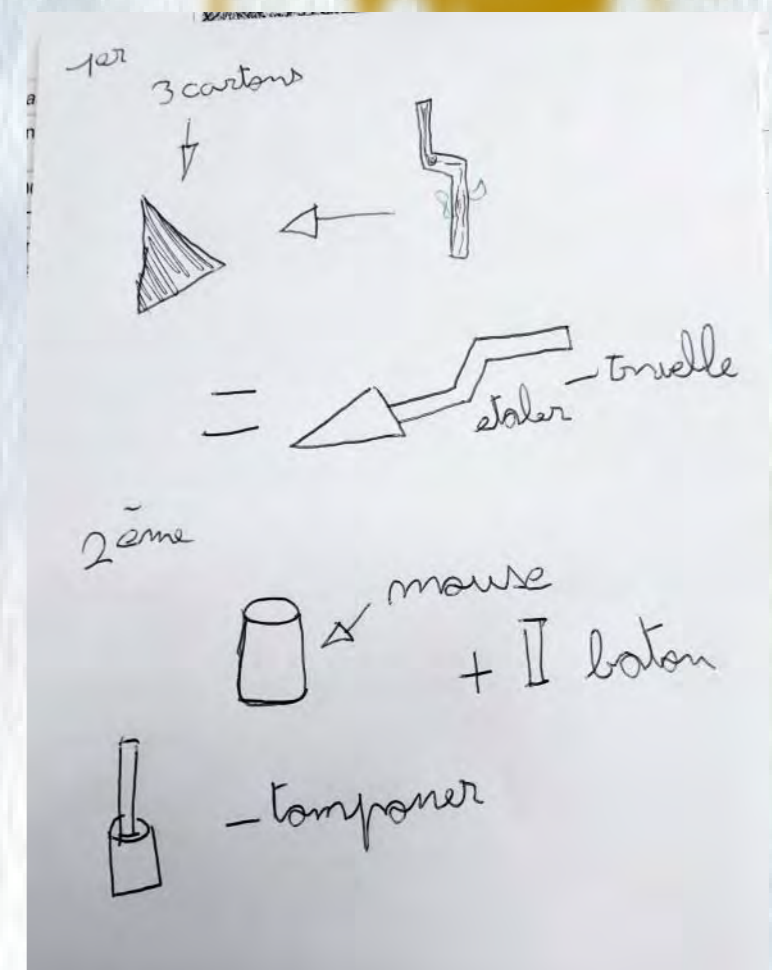
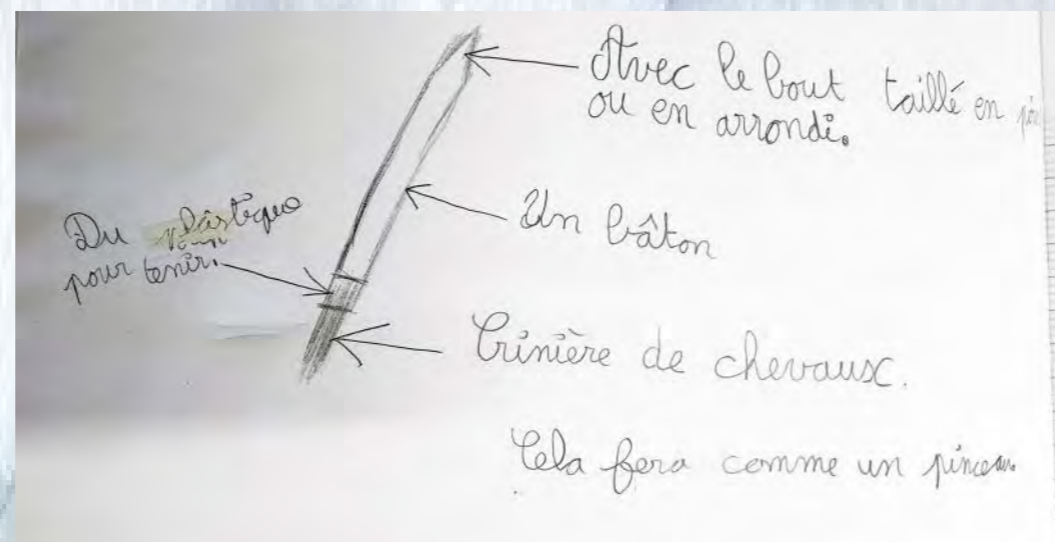
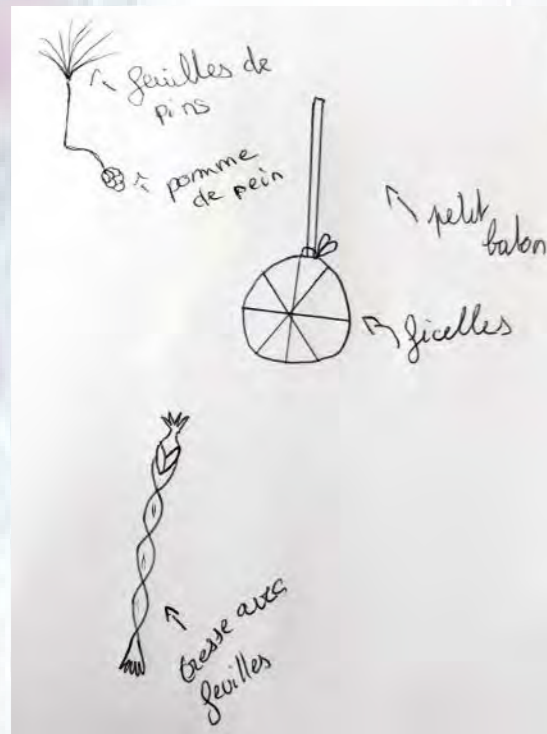
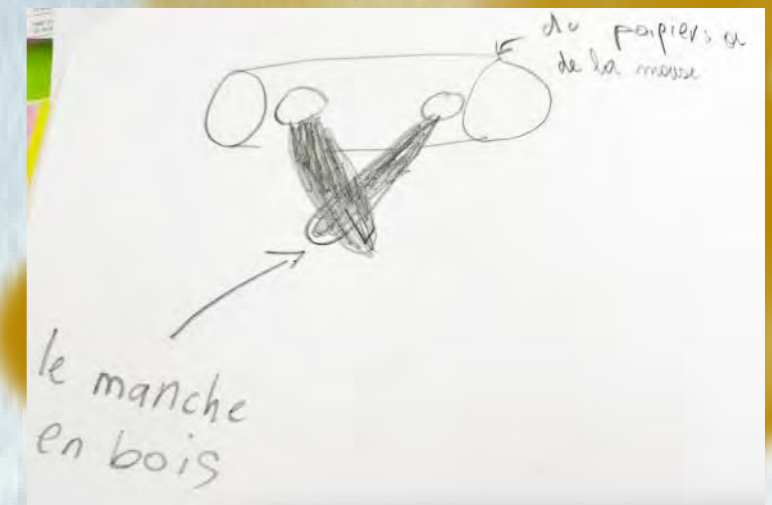
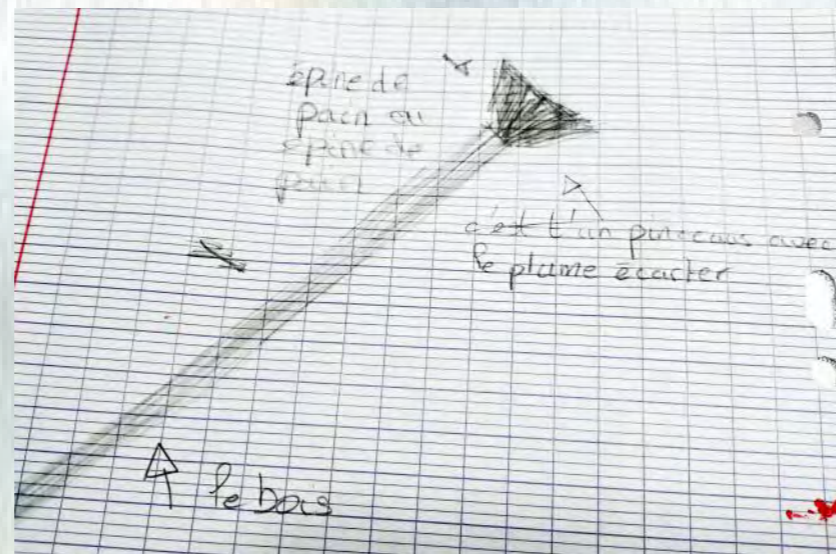
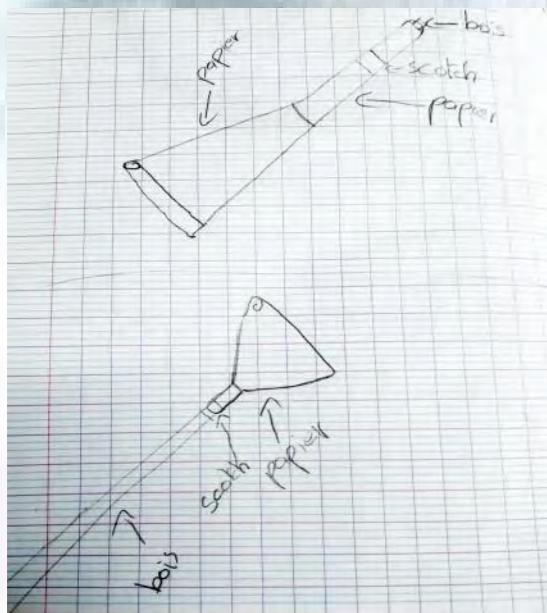

Matériel : outils de la classe + matériaux rapportés par les élèves en amont (bâton, fil, scotch, ouate, tissu...) + gouaches

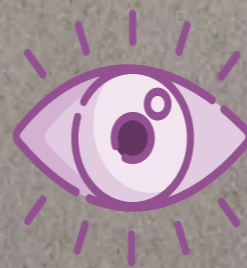
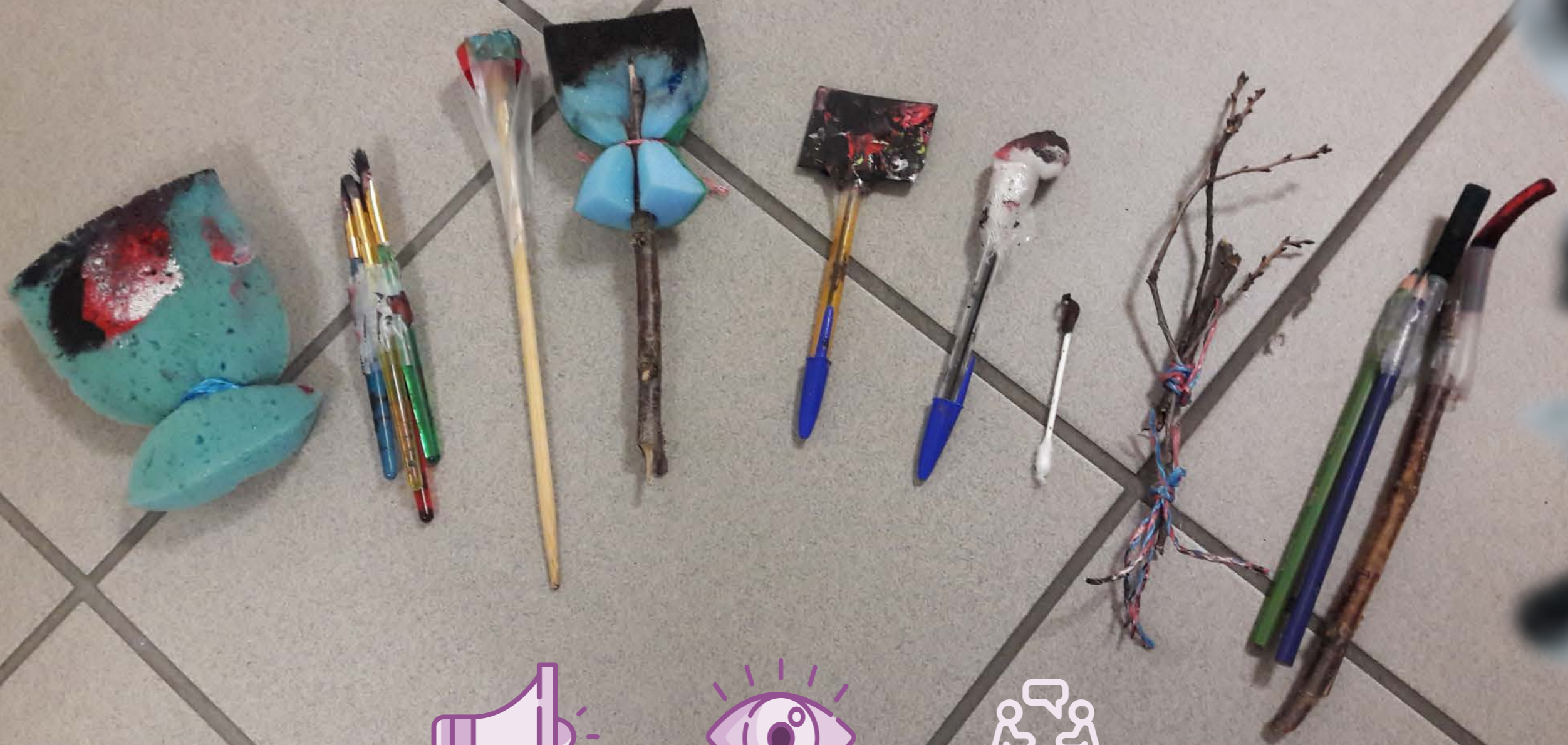
Temps proposé : 30 minutes

EXPERIMENTATION 2 : Solutions possibles

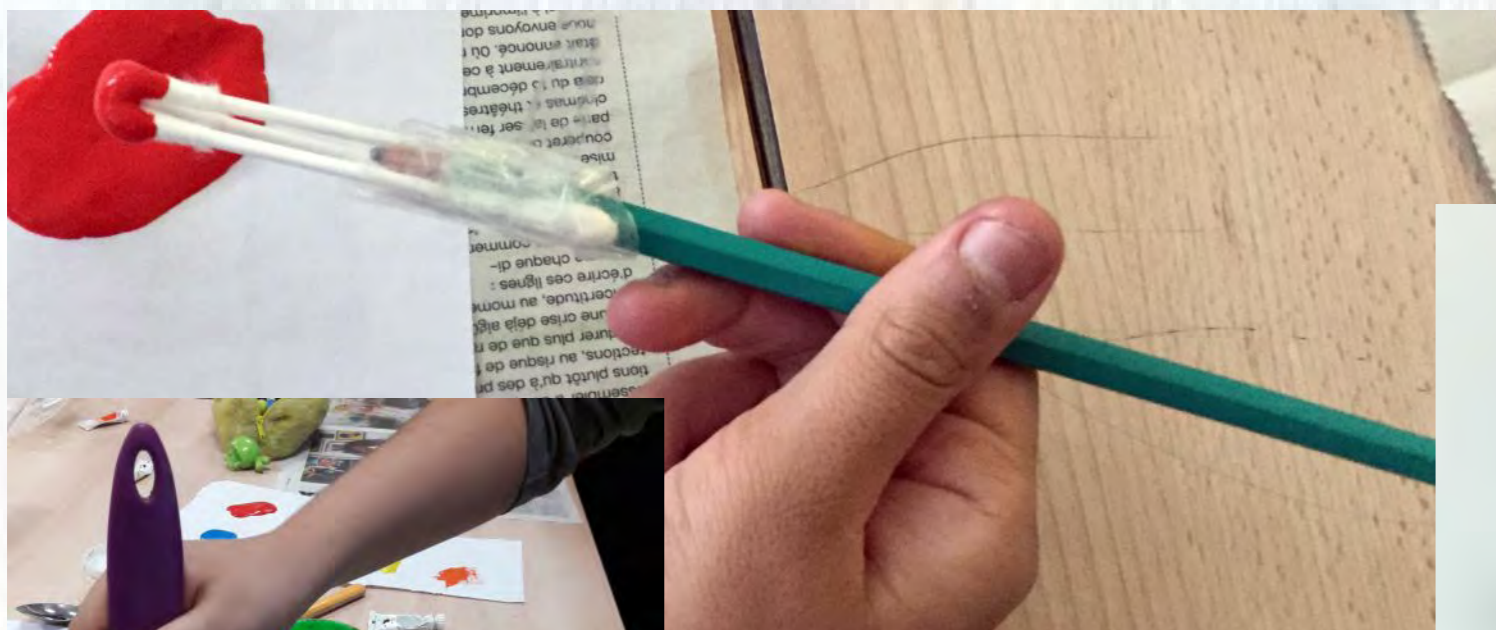
a. Inventez et dessinez plusieurs outils servant à peindre.

EXPERIMENTATION 2 : Solutions possibles

b. Réalisez ces outils à peindre afin d'obtenir des effets picturaux remarquables.

EXPERIMENTATION 2 : Solutions possibles

EXPERIMENTATION 2 : Solutions possibles

MISE EN COMMUN

Questions

À quels problèmes avez-vous été confrontés ?

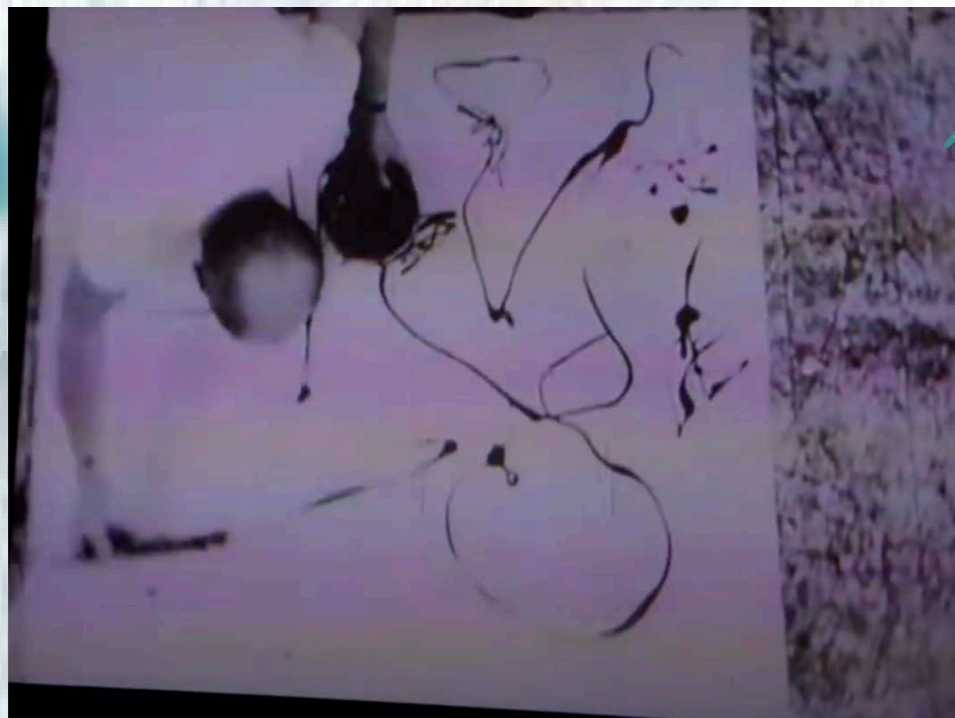
Quelles solutions avez-vous trouvées pour créer des outils nouveaux ?

Réponses possibles

- Il faut détourner l'usage des objets afin d'en faire des outils à peindre.
- Il faut adapter ses gestes.
- Assembler, combiner, détourner, transformer, hybrider, agrandir, amplifier, dédoubler, multiplier, construire, disposer, harmoniser, associer, fusionner

ŒUVRES DE RÉFÉRENCE

Jackson POLLOCK : technique du dripping (source : film de Hans Namuth)

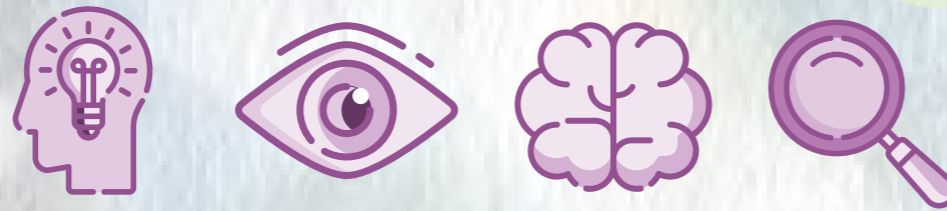
Gerhardt RICHTER : racle géante

Pierre SOULAGES : brosses et spatules en caoutchouc (source : INA)

Fabienne VERDIER, pinceaux géants

Objectif : Repérer et organiser différents effets singuliers et variés. Réfléchir à une composition picturale complexe sur plusieurs couches ou plans.

EXPERIMENTATION 3 : Travail individuel

Demande 3 :

Avec tous les outils de votre choix, réalisez un travail plastique cohérent, combinant plusieurs effets picturaux de façon stupéfiante (peinture et/ou collage d'effets de peinture).

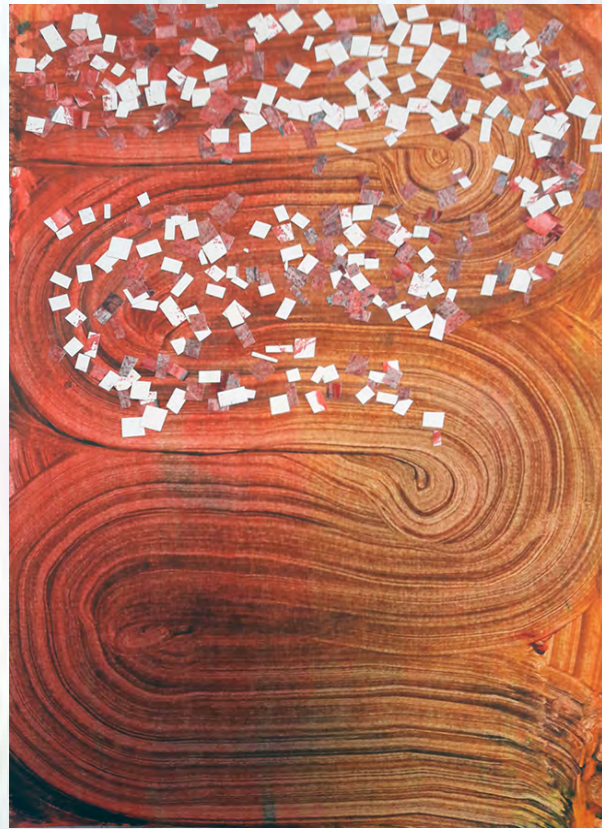

Matériel : Gouaches, outils divers, papiers divers

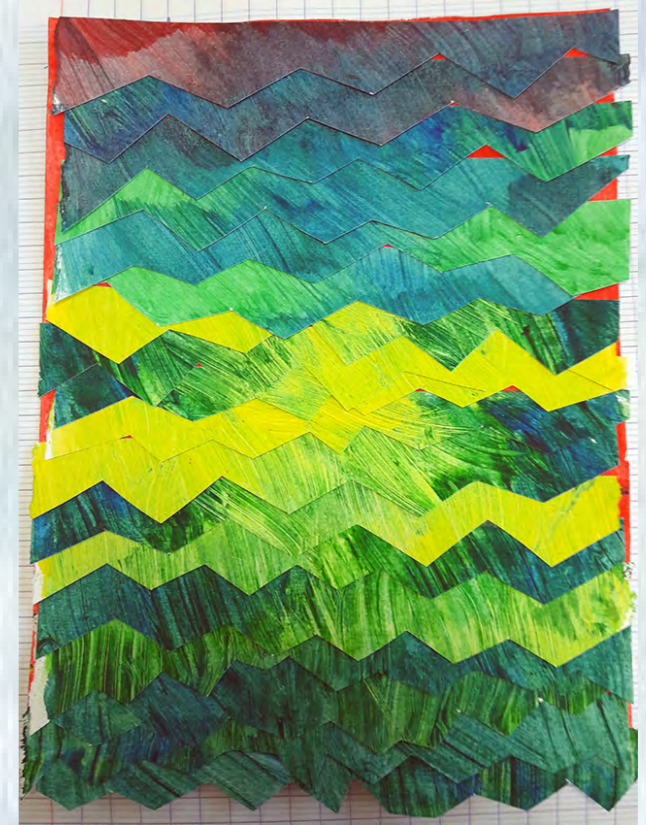

Temps proposé : 1 séance

EXPERIMENTATION 2 : Réalisations possibles

collages

EXPERIMENTATION 3 : Réalisations possibles

peintures

MISE EN COMMUN

Questions

À quels problèmes avez-vous été confrontés ?

Quelles solutions avez-vous proposées dans vos travaux pour montrer des effets singuliers ?

Réponses possibles

- Il faut créer tout d'abord beaucoup d'effets différents.
- Il faut créer une composition cohérente avec ces effets.
- Créer plusieurs couches picturales, superposer des effets, organiser les couches comme des plans d'images.
- Diviser le support en zones, composer dans ces zones, créer des zones de réserves en les masquant.
- Créer un collage à partir de plusieurs effets picturaux réalisés au préalable.
- Trouver une logique de composition figurative ou abstraite.

ŒUVRES DE RÉFÉRENCE

Jean DUBUFFET, *Le merveilleux*, encre et collage sur papier, 1954

Jackson POLLOCK, *Number 1A*, 1948, peinture sur toile, 172.7 x 264.2 cm

Gerhardt RICHTER, *Tableau abstrait 858-3*, peinture à l'huile sur aluminium,

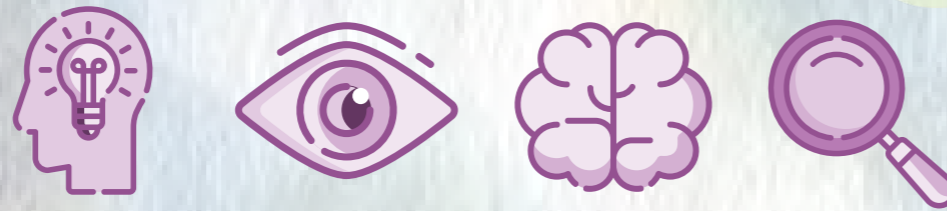
Jean FAUTRIER, *Nature morte (Les pommes à cidre)*, matériaux mixtes sur papier collé sur toile, 1943

Franck STELLA, *Karpathenburg II - FS635*, 1996, technique mixte sur toile

Katarina GROSSE, *it wasn't us*, 2020, installation (acrylique, polystyrène et bronze), Hamburger Bahnhof, Berlin

Objectif : Connaître les outils du logiciel. Repérer les incidences visuelles du passage au numérique.

REINVESTISSEMENT 2 : Travail individuel ou à deux

Demande 4 : à partir de l'application Photofiltre,

- reproduisez l'une de vos productions avec les outils numériques.
- produisez d'autres peintures numériques avec les outils de votre choix (abstraite ou figurative).

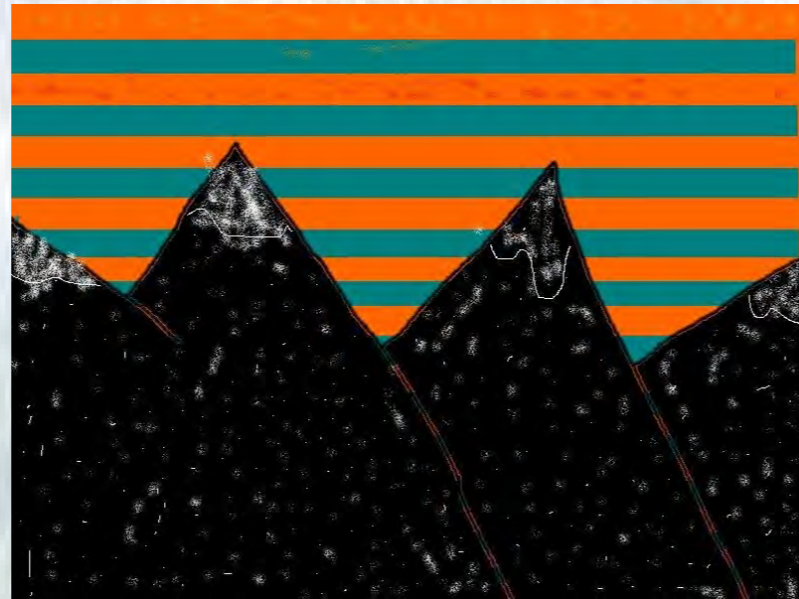
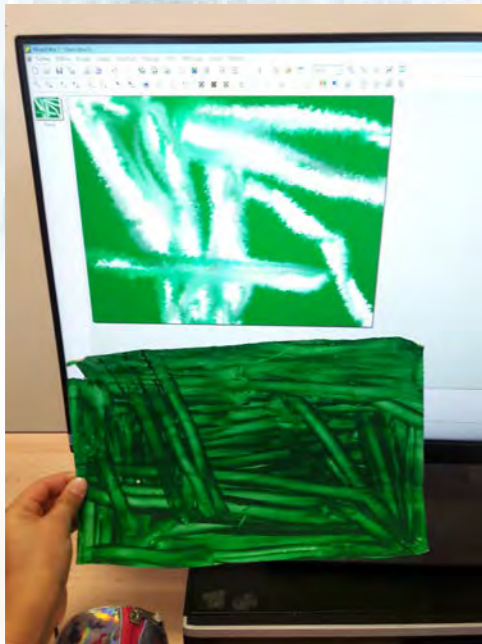

Matériel : ordinateur, logiciel de retouche photo

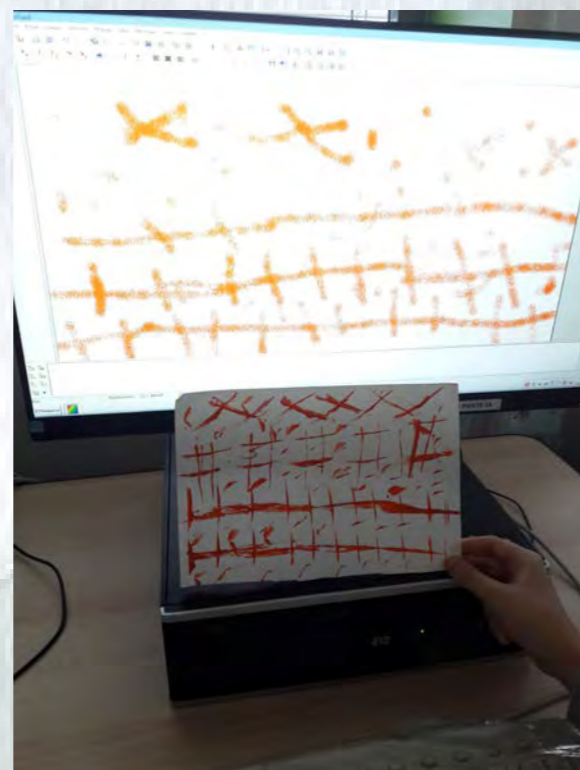
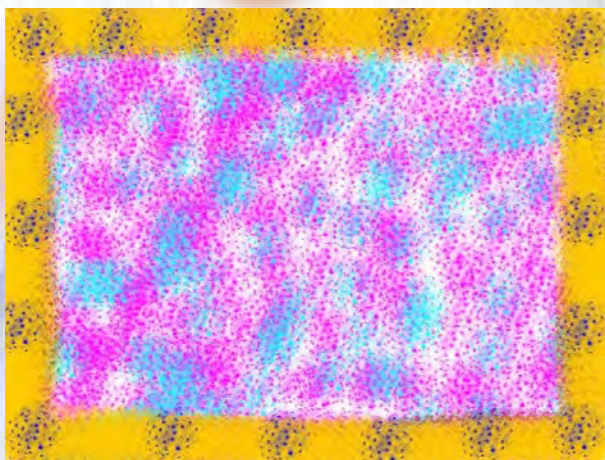

Temps proposé : 1 séance

REINVESTISSEMENT 3 : Réalisations possibles

numériques

David HOCKNEY, The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire, 2011

Utilisant l'iPad comme un véritable carnet de croquis ou d'esquisse, il saisit sur le vif les impressions changeantes de la nature. Avec cette série sur l'arrivée du printemps, il renoue ainsi avec la tradition de la peinture de paysage *in situ*.

James CAMERON, Avatar, 2009

La performance capture permettrait de dépeindre fidèlement la vision que Cameron a de Pandora et de ses habitants, en créant « de la vie là où il n'y en a pas ». Cameron souhaite utiliser cette technique pour que les créatures de synthèse soient les mieux « humanisées » et les plus réalistes possibles