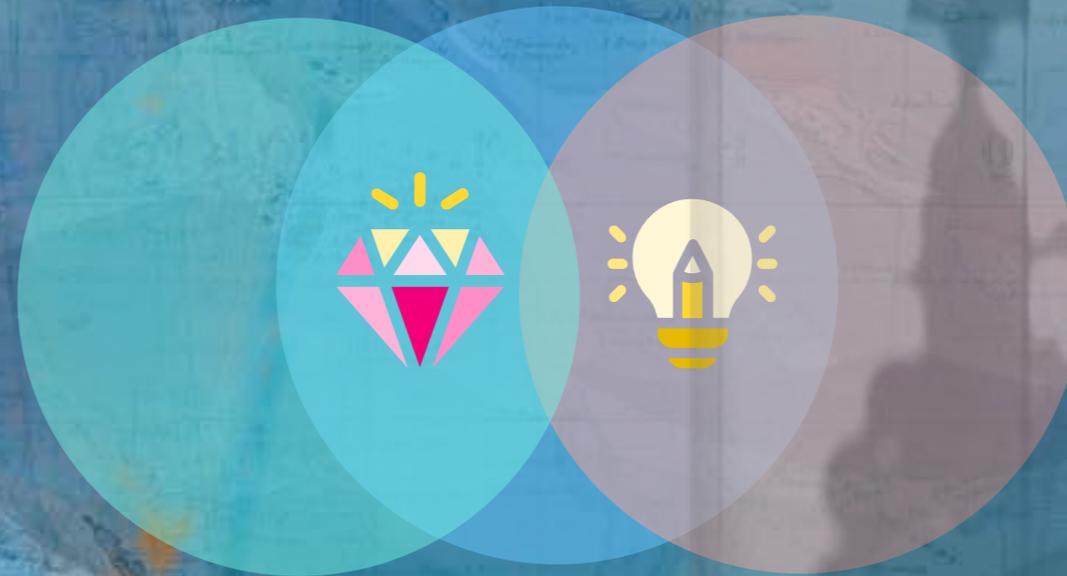

Arts Pla SITE Austral

En quoi la lumière peut-elle redéfinir un espace de manière expressive ?

Séquence d'arts plastiques

Objectif : Trouver un moyen plastique simple représentant l'ombre et la lumière par des contrastes.

EXPERIMENTATION 1 :

Demande 1 : Représentez des jeux de lumière par des techniques bidimensionnelles*.

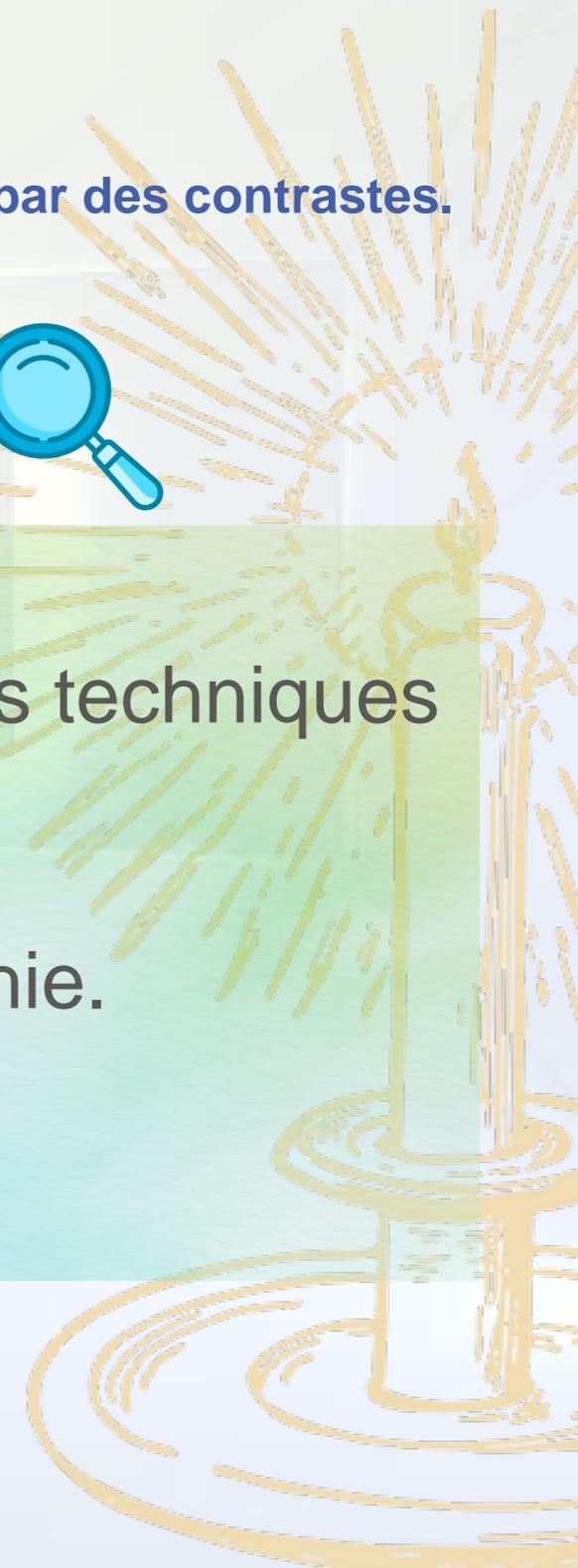

Matériel : crayon, fusain, peinture, collage, photographie.

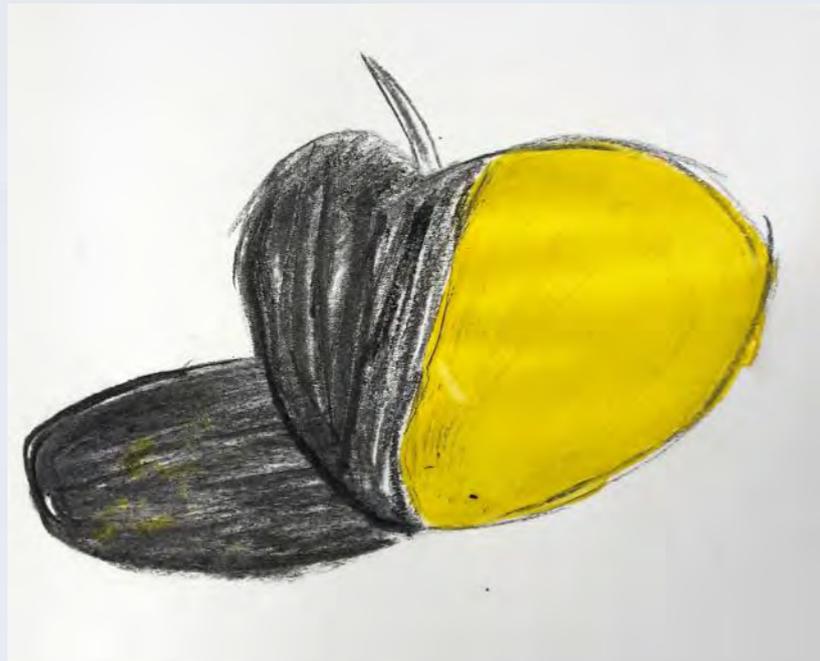
Temps proposé : 30 minutes

* Bidimensionnel : ce qui est plat, sans profondeur ou reliefs réels.

EXPERIMENTATION 1 : Solutions possibles

Pomme dorée (clair obscur au crayon, fusain et gouache jaune)

Profondeur lumineuse (photographie avec calque, reflet de bouteille d'eau, dessin au crayon)

Apparition de silhouette (diptyque photographique avec montre et calque)

Lune et étoiles scintillantes dans la nuit (contrastes par encre de chine, crayon et posca blanc)

Reflet de l'homme (contrastes par dégradés au crayon)

Monstre brillant (collage de papier aluminium)

MISE EN COMMUN

Questions

À quels problèmes avez-vous été confrontés ?

Quelles solutions avez-vous proposées dans vos travaux pour représenter des jeux de lumières ?

Réponses possibles

- Les outils / matériaux sombres ne permettent pas de créer de la lumière, les outils/matériaux clairs ne permettent pas de créer des ombres.
  - Les outils ne permettent pas les mêmes effets.
  - Différentes ombres se mélangent.
-
- Retirer, gommer, estomper, effacer, pour créer plus de lumière / colorier, foncer, hachurer, noircir, densifier, saturer pour assombrir
  - Combiner les deux solutions afin de créer des clairs-obscur
  - Superposer différentes couches afin de créer des zones plus claires ou plus sombres
  - Percer le support pour laisser des rayons lumineux le traverser ou laisser apparaître une forme
  - Sélectionner l'outil et / ou le matériau en fonction de l'effet souhaité.
  - Il est possible de créer des ombres propres, des ombres portées.

ŒUVRES DE RÉFÉRENCE

Rembrandt, *Un érudit dans son étude*, 1632, gravure

Duccio Di Buoninsegna, *Vierge de Creole*, 1284, tempera et or sur bois.

George De La Tour, *Saint Joseph charpentier*, 1645, peinture à l'huile

Raoul Hausman, *Rape à gruyère*, 1938, photographie noir et blanc

Thomas Ruff, *extrait de la série Sterne*, 1989, photographie couleur

Objectif : Trouver différents moyens plastiques pour présenter des jeux de lumière sur des surfaces précises.

EXPERIMENTATION 2 :

Demande 1 : Grâce à des éclairages différents projetez des effets de lumière captivants sur des surfaces variées.

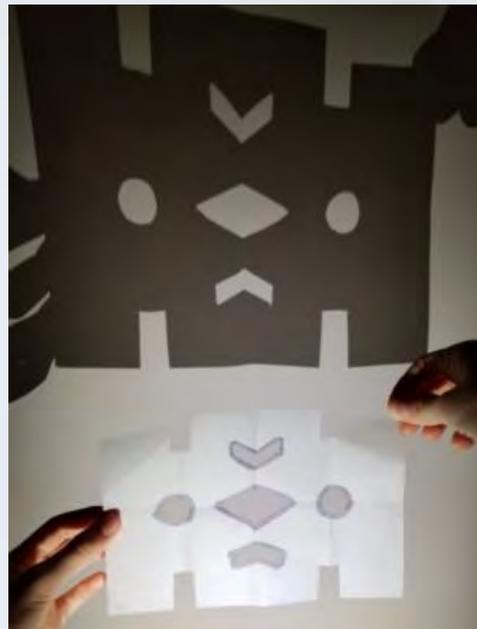
Matériel : lampe torche, guirlande, bougie, led, néon, papiers calques, papier vitrail, papier aluminium, miroir, smartphone ...

Temps proposé : 30 minutes

EXPERIMENTATION 2 : Réalisations possibles

Masque géométrique
(Calque plié et découpé,
projection sur mur)

Lanterne magique
(calque, papier noir,
lampe à pile)

Message secret (rhodoïd
percé et ombres projetées
au sol)

Maquette de volumes
coniques en feuilles de calque
et éclairage à la lampe d'un
smartphone

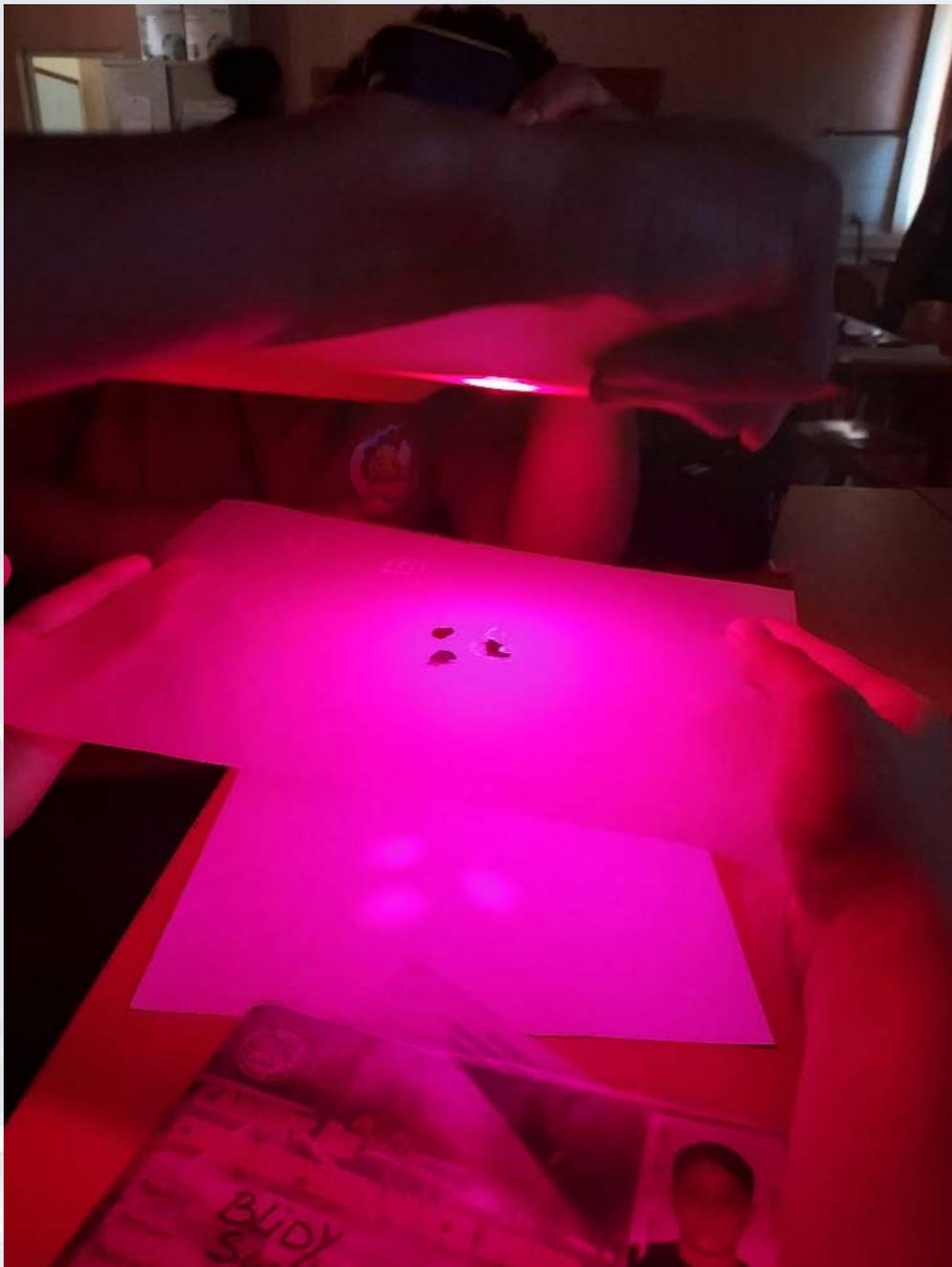
Ciel mouvant (film plastique transparent,
Projection au plafond, vidéo)

Théâtre d'ombres
(calque, papiers
noirs découpés)

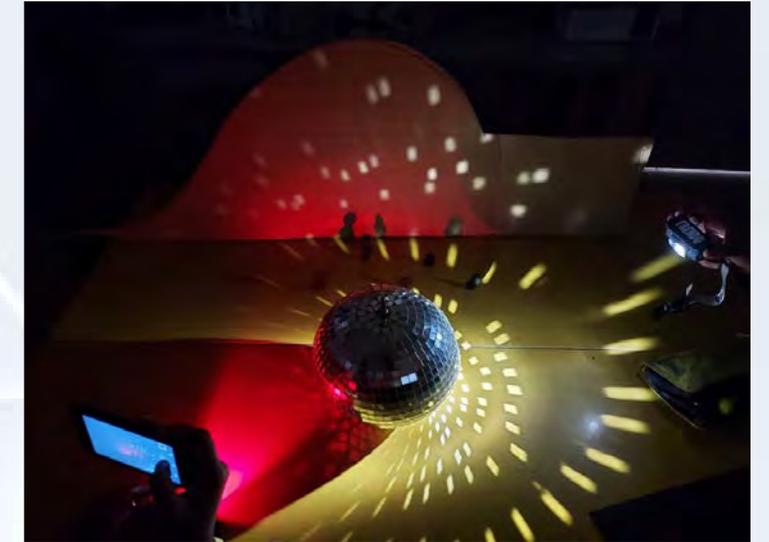
EXPERIMENTATION 2 : Solutions possibles

Strates de lumière (filtre coloré, calque percé)

Cone de lumière (lampe, calque, feutres)

Une piste étoilée, avec boule à facette, 2 spots, filtre rouge

Filtres (calques colorés, papier aluminium)

MISE EN COMMUN

Questions

À quels problèmes avez-vous été confrontés ?

Quelles solutions avez-vous proposées dans vos travaux pour projeter la lumière sur des surfaces ?

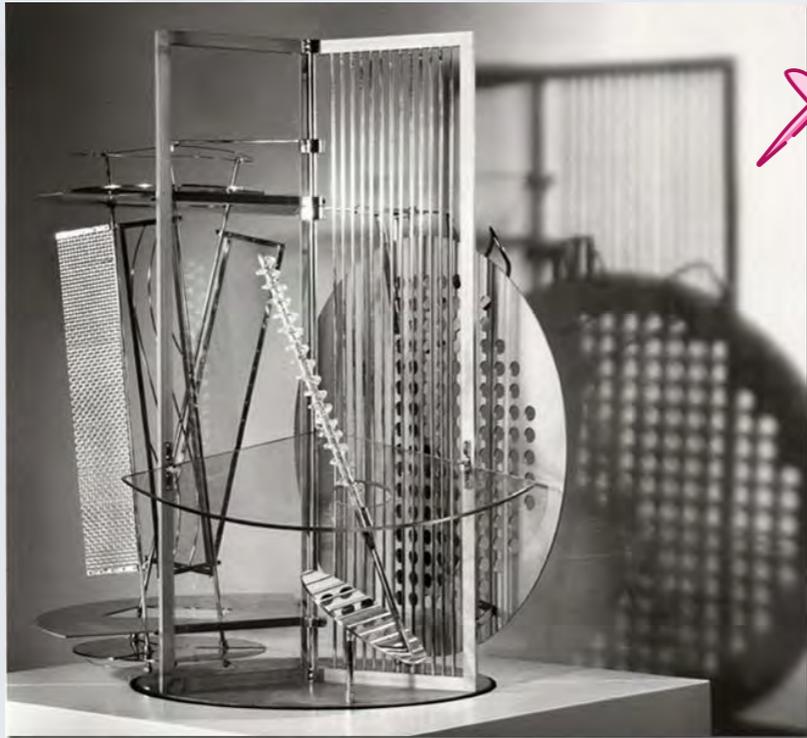
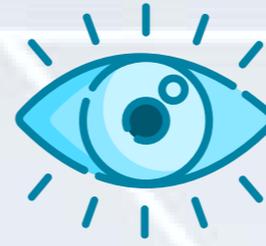
Réponses possibles

- Les lampes n'ont pas toutes la même couleur, la même puissance
- Il y a pleins de surfaces possibles
- La projection n'est pas très visible

- Choisir une lampe en fonction du projet, et/ ou créer une salle noire, un mini théâtre, travailler sous la table, sous un drap.
- Fabriquer des surfaces avec des matériaux propices : translucides, reflétant la lumière, réfléchissant, brillant, opaque, coloré, percé, ...
- Orienter les sources lumineuses correctement pour avoir les formes/effets souhaités, multiplier les sources lumineuses judicieusement afin d'obtenir des jeux de lumière multiples.

ŒUVRES DE RÉFÉRENCE

Lazlo Moholy Nagy, *Modulateur espace lumière*, 1930, photographie de la sculpture cinétique

Emile Gallé, *Vase d'orphée*, 1889, verre soufflé moulé

Tim Burton, *Vincent*, 2012, dessin animé noir et blanc

Rudy Ricciotti, *Mucem*, 2013, Béton profilé

Anthony McCall, *Face to Face*, 2013. Photo : André Morin. Galerie Martine Aboucaya.

Guy Blain

ŒUVRES DE RÉFÉRENCE

Compagnie DCA/Philippe Découflé, *Panorama*, 2012, théâtre national de Bretagne

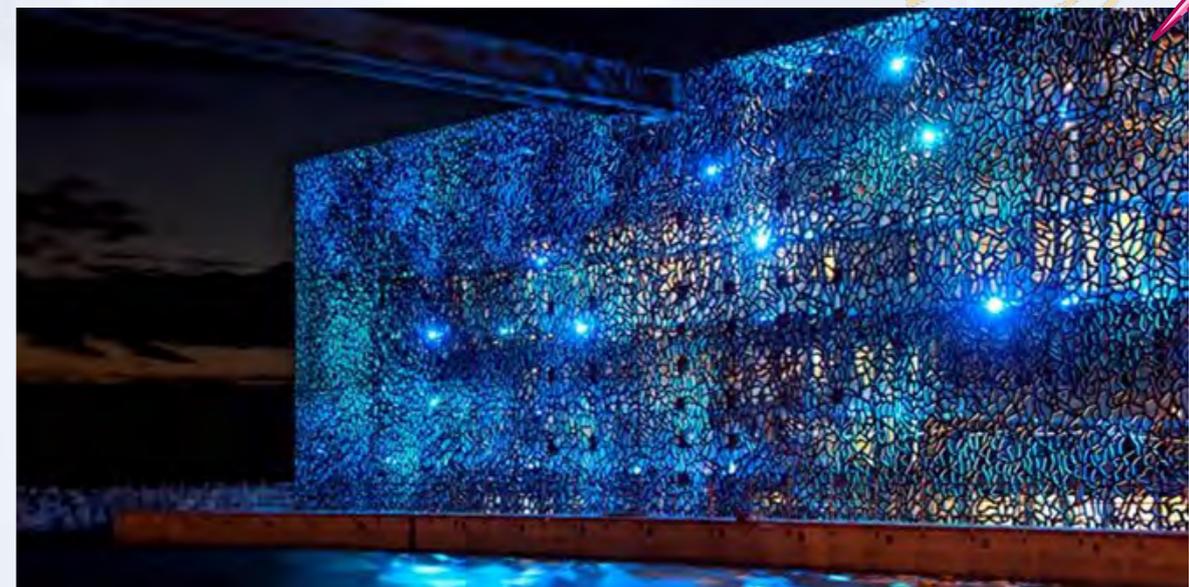
Ann Veronika Janssens, *Rose*, 2007, projecteurs, machine à brouillard

Pierre Soulage, *verrière de l'abbatiale de Conques*, 1994

James Turrell, *Skyspace*, installation lumineuse immersive, Lech am Arlberg, Autriche.

Yann Kersalé, *mise en lumière du Mucem*, Paris.

Objectif : Concevoir et réaliser un projet artistique mettant en jeu la lumière dans l'espace.

EXPERIMENTATION 3 :

Demande 1 : Par groupe de 4 élèves, réalisez un projet atypique et sensationnel de jeux de lumières modifiant l'atmosphère d'un espace.

Matériel : carton, sources lumineuses, papiers divers, eau, matière ou objet réfléchissant,...

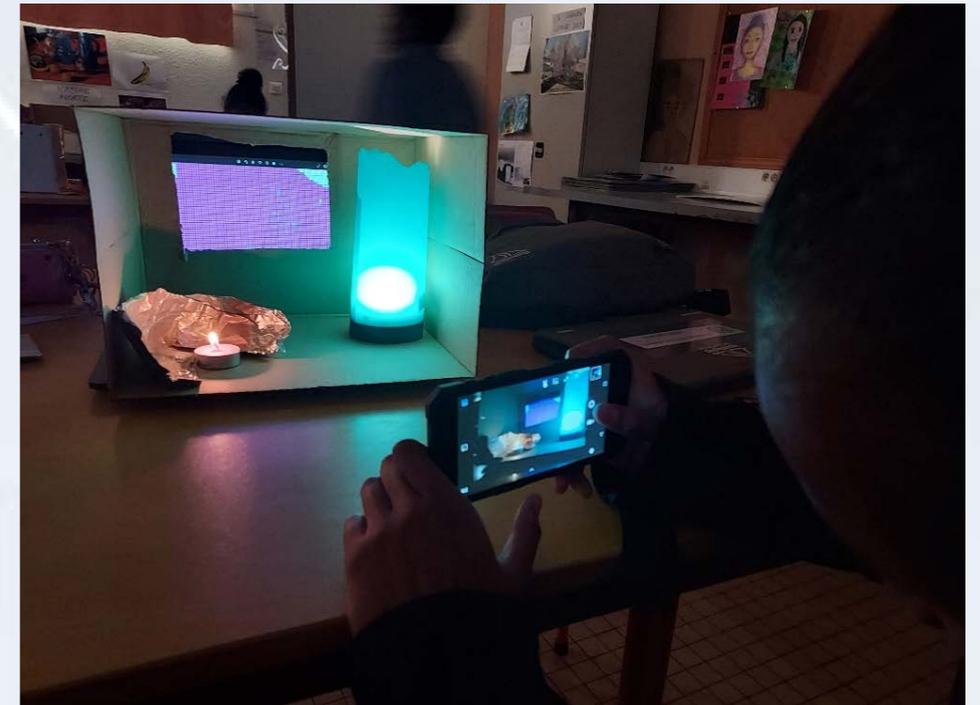
Temps proposé : 50 minutes

EXPERIMENTATION 3 : Réalisations possibles

Ciel onirique et flottant (calque bleu, papier noir, guirlande de leds multicolore)

Musée des lumières (écran d'ordinateur, papier aluminium, bougie, lampe, calque coloré)

Ambiance charnelle (papier aluminium, lampe à filtre rouge, papier noir)

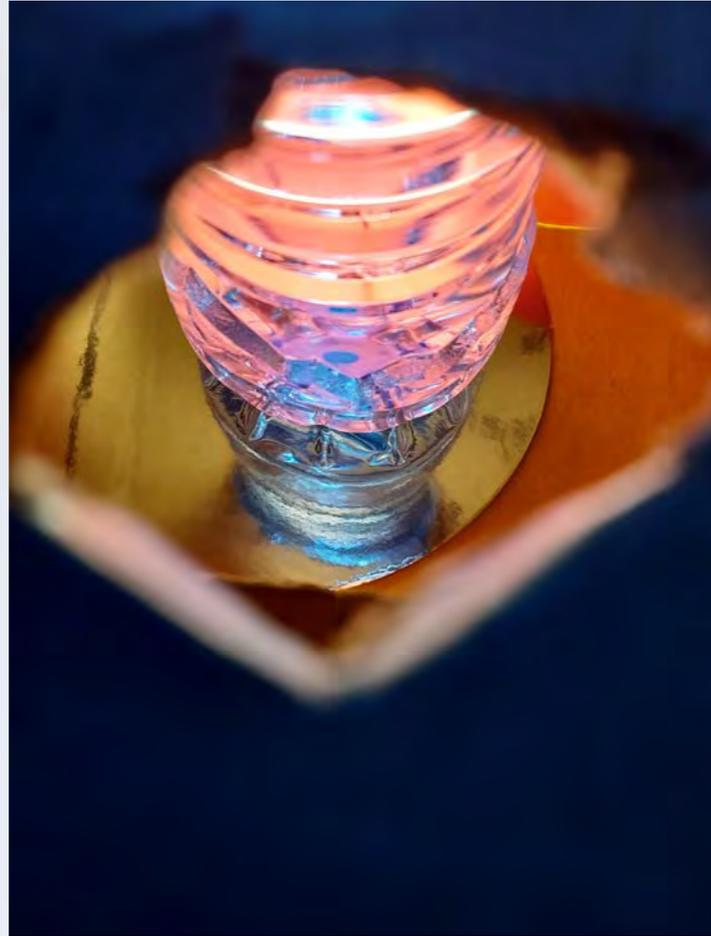

Lieu de célébration (Guirlande de led, barquette en aluminium, bougie led, carton)

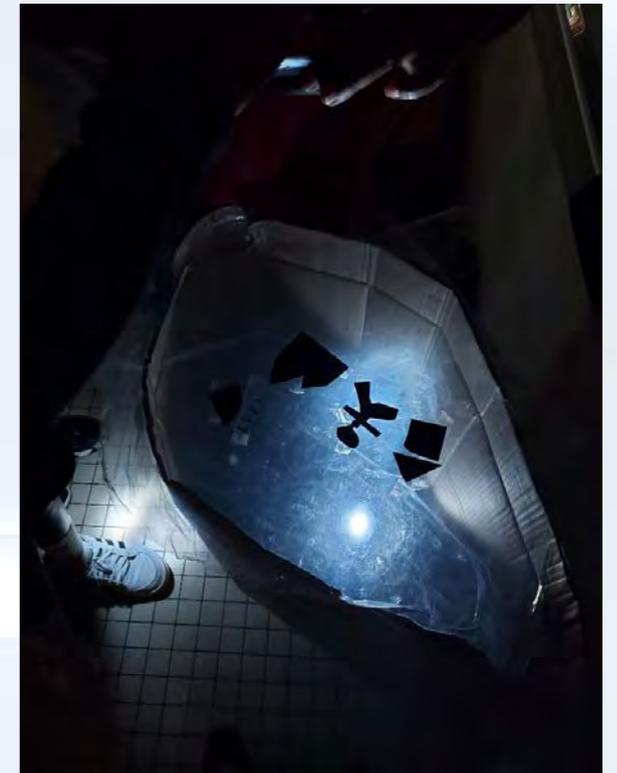

EXPERIMENTATION 3 : Solutions possibles

Eau de lumière
(carton,
bouteille, eau,
filtres et lampe)

Bassin lumineux
(papier,
carton,
rouleau
transparent et
lampe torche)

Rideau d'ombres fleuries
(papier de soie, film
transparent, projecteur)

Aurore boréale
(Couverture de cahier,
boule argentée,
barquette d'aluminium,
trousse pailletée)

MISE EN COMMUN

Questions

Réponses possibles

À quels problèmes avez-vous été confrontés ?

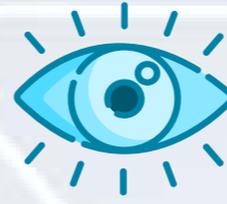
- C'est difficile de créer dans l'espace il y a pleins de paramètres
- L'ambiance peut varier selon les choix plastiques, un détail, une couleur, une forme
- Si c'est une maquette on n'imagine pas bien comment ce serait dans la réalité
- On ne peut pas garder la production à la fin

Quelles solutions avez-vous proposées dans vos travaux pour créer des jeux de lumière dans l'espace?

- Délimiter son espace (dimension, mur, projection, interférences...)
- Faire des choix de couleur et de forme en fonction de l'ambiance souhaitée (chaude, froide, festive, triste, angoissante...)
- Modifier la distance de la projection lumineuse en fonction des effets souhaités chez le spectateur
- Garder une trace photographique ou vidéo. Bien cadrer, être à la bonne distance, ne pas trembler pour que la photo soit nette. Faire des vues d'ensemble et/ou des détails.

ŒUVRES DE RÉFÉRENCE

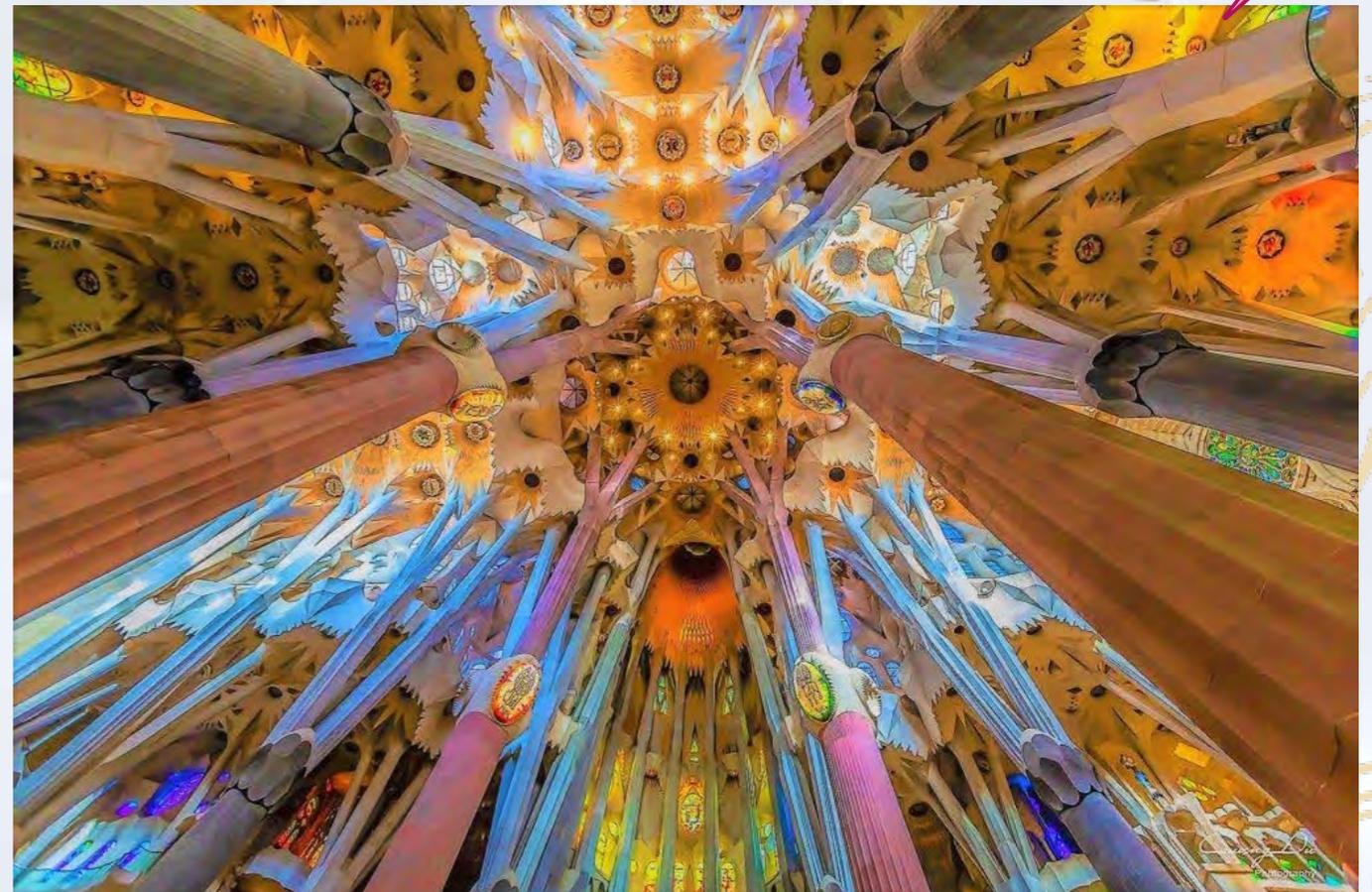

Doug Aitken, *Sonic Fountain*
2013, eau, béton,
lumières,
capteurs sonores

Johanna Vasconcelos, *Traffic Light*,
2013, oeuvre lumineuse
flottante

La Monte Young, *Dream house*, 1973,
installation permanente de son et de lumière

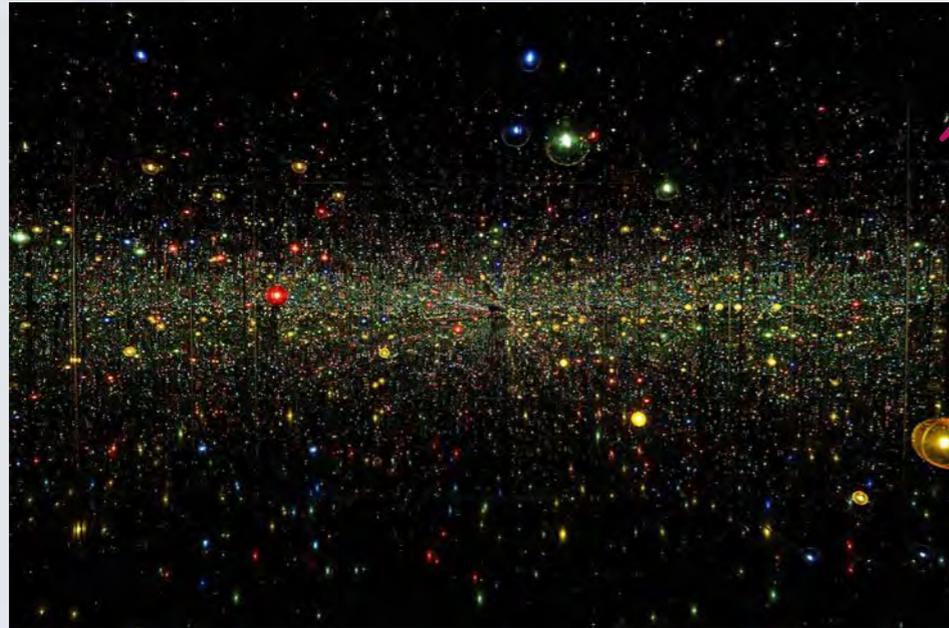

Antoni Gaudi, *Intérieur de la Sagrada Família*,
début de la construction 1882, béton, pierre, verre coloré

ŒUVRES DE RÉFÉRENCE

Yayoi Kusama, *Salle des miroirs à l'infini- Désir de bonheur pour les êtres humains depuis l'au-delà de l'univers*, 2020, Miroirs, eau, ampoules colorées

Maja Petric, *We Are All Made of Light*, 2018

Jean-Michel Othoniel, *Les belles danses*, Versailles, 2015 , perles de verre de Murano incrustées de feuilles d'or

Abdullah Al Othman, *Manifesto : the Language and the City*, 2022, installation avec enseignes lumineuses