

ANIMATION OMBRES ET LUMIERES
ATELIER ECOLE ET CINEMA
CYCLE 2

Objectif de l'animation :

- Créer une composition plastique à partir des ombres et de leurs silhouettes
- Utiliser l'ombre et la lumière pour créer des compositions imaginaires

Des mythes de références

1- Citation du Mythe de Pline dans Histoire Naturelle : « la peinture naquit lorsque pour la première fois on circoncrivit l'ombre par des lignes. Cette naissance « en négatif » de la représentation artistique occidentale est sans doute significative. La peinture fait son apparition sous le signe d'une absence/présence (absence du corps/présence de sa projection).

Pline a incorporé l'ombre dans un espace de représentation complexe qui suggérait la 3ème dimension, le relief, le corps. C'est la représentation artistique en général : peinture et sculpture qui trouve son origine dans le stade primitif de l'ombre .

Pline nous dit que c'est en regardant les ombres des humains que les œuvres d'arts égyptiennes et grecques eurent la révélation de la peinture. Ce n'est pas par une observation directe du corps humain et de sa représentation mais par la fixation de la projection de ce corps d'où des changements du corps : épaule, rabattement sur le plan... »

2- Citation du mythe de Platon : mythe de la caverne : « l'homme prisonnier dans sa grotte ne peut regarder que le fond de sa prison, le mur sur lequel se projettent les ombres d'une réalité extérieure, dont il ne soupçonne même pas l'existence. Ce n'est qu'en se retournant vers le monde du soleil, qu'il peut avoir accès à la connaissance.

Ce qu'il faut en retenir : Le mythe Plinien et le mythe Platonicien sont deux mythes parallèles, deux mythes centrés sur la projection mais aussi que le rapport à l'ombre marque l'histoire de la représentation en occident. Un passage du stade de l'ombre à la grande peinture s'est effectué par le remplacement de la plate projection au modelé, l'ombre devient alors moyen d'expression.

Selon Piaget :

- vers 5 ans l'enfant comprend que l'ombre est un objet et qu'elle est due au caractère opaque de celui-ci.
- vers 6/7 ans l'enfant considère l'ombre comme produit seul.
- vers 8 ans l'enfant sait prévoir l'orientation des ombres.

Exploitations pédagogiques possibles

Première piste pédagogique : Composition à partir de silhouettes d'ombres d'objets projetées sur une feuille horizontale

Composer en cherchant à reproduire la silhouette des ombres de divers objets choisis et installés sur une feuille blanche. Les ombres projetées et dessinées seront mises en valeur par des nuances de gris plus ou moins foncées à l'aide de divers outils.

Matériel :

fusain, encre, craies noires, feutres noirs, lampe de bureau ou de poche, feuilles de papier blanc, objets divers.

Cet atelier peut être réalisé en noir et blanc ou en couleurs.

Observations liées aux productions réalisées :

- les objets plus ou moins difficile à associer à leurs objets de départ
- les objets peuvent tous être installés en même temps sur la feuille ou les uns après les autres
- un seul objet peut-être utilisé pour réaliser la composition
- les projections peuvent être juxtaposées, dissociées ou superposées se qui crée un entrelacs de lignes
- le support peut être orienté, tourné.
- La source lumineuse peut-être orientée, unique ou multiple
- Les zones d'ombres peuvent être remplies de nuances de gris ou de couleurs
- Les contours des projections peuvent être soulignés avec des marqueurs

Il est également possible d'engager un travail à partir de la projection des corps cernés des élèves. Projection à la verticale des silhouettes qui s'entrelacent.

REALISATIONS

Références culturelles :

- Pedro huart, né en 1938, artiste Chilien. Ses peintures sont figuratives, très influencées par la tradition populaire de son pays. Son sujet de prédilection est l'homme au sein du groupe. Pedro huart au court des années, reste fidèle à son attrait pour la couleur pure. Les rouges, violets, roses, jaunes-encres fluorescentes et acryliques, cernées par un trait noir, les couleurs claquent. Ses couleurs sont un hymne à la vie, elles dansent sur la toile.

Deuxième piste pédagogique : Composition sur plan vertical

Composition d'ombres projetées d'objets détournés de leur fonction sur un écran vertical à partir

d'objets assemblés et d'un titre incitateur : Forêt fantastique, le jardin des plantes géantes, le château des mystères, New York city, la tour des géant, le palais des gourmandises, la ville aux mille escaliers, la colline aux cascades, la maison de bric et de broc....

matériel : Écran de projection blanc, projecteur diapos, tables ou autres socles, objets divers, scotch, ficelle....

REALISATIONS

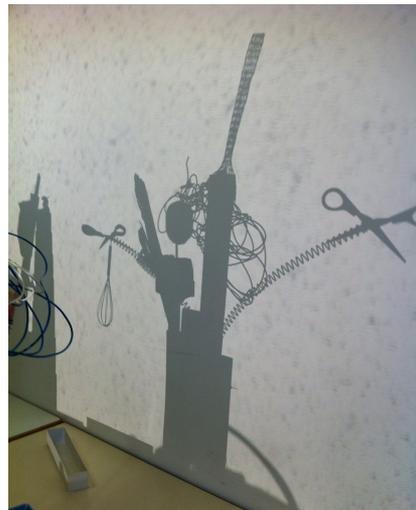
maison de bric et de broc

le palais des gourmandises

New York City

Références culturelles :

- Boltanski Christian : né à la fin de la seconde guerre mondiale. Boltanski cherche à communiquer de l'émotion dans toutes les expressions artistiques qu'il utilise : photo, cinéma, vidéo. Ses thèmes récurrents sont la mémoire, l'inconscient, l'enfance et la mort. Il utilise une multitude de matériaux. Ces objets il les met en scène non seulement dans l'espace mais également dans le temps, puisque chaque objet nous remémore un passé, passé qui soit réel ou fictif ou encore personnel.

- Colette Hyvrard : Réalise des photos qui rendent compte d'installations « d'objets construits » qui à l'aide d'une source lumineuse (que l'on devine) donnent à voir des « ombres imagées ». Les traces obtenues caressent notre imaginaire et le bouscule quelque peu.

- Agnes Audras : Poursuit un travail graphique à travers une démarche photographique. Tailler au cutter dans la matière du papier, peindre avec la lumière et dessiner grâce à l'ombre. Elle prend du plaisir à mettre en scène pour la presse, l'édition ou la publicité. Délaissant le pinceau qu'elle utilisa pendant de nombreuses années, elle a conservé la technique du découpage qui lui permet de planter les éléments dans un espace éphémère où perspectives et proportions se renversent et dont elle conserve la trace grâce aux multiples cadrages que la photographie autorise.

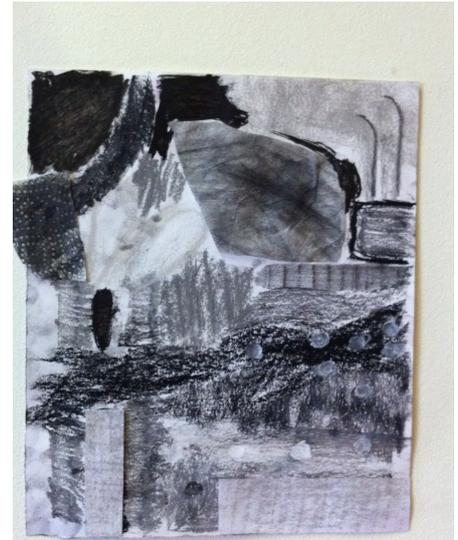

Troisième piste pédagogique : « chasseurs d'empreintes » Composition imaginaire à partir d'empreintes

Relever les reliefs explorés par la technique du frottage et les associer pour créer une composition imaginaire (empreintes de matières ou d'objets)

La composition peut être réalisée en associant des fragments d'empreintes relevées sur divers papiers ou composer directement sur le support de réalisation finale. La composition peut être à plat ou en volume

Matériels : Objets divers, classe, couloirs..... craies sèches ou grasses noires, fusain, mine graffite, feuilles blanches de papiers différents, encre noire....

Références culturelles

- **Marx Ernst** : artiste du mouvement surréaliste qui a cherché de nouvelles techniques graphiques permettant de forcer l'imagination. Il a mis au point la technique du frottage :
- ex : « la forêt pétrifiée »

Max Ernst

La Forêt pétrifiée, (1929)
Frottage de crayon au revers d'une gravure du XIXe
74 x 98 cm

BIBLIOGRAPHIE :

- Expériences avec les ombres : Paris, Ed : nathan, Cité des sciences et de l'industries
- Brève histoire de l'ombre : genève : Droz
- L'ombre et la peinture, la part obscure de l'illusion, CNDP 1998
- Pas si bêtes les arts plastiques, Ed : Accès

SITOGRAPHIE :

- L'expérience de l'art : www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/experience
- <http://www.curiosphere.tv/decodart2/index.html>
- http://patrickstraub.free.fr/site_CPDCM/img_ec_2007/Princes_et_princesse_manteau.pdf
- http://catice.ac.besabcon.fr/ienluxeuil/ombres_et_lumi%E8res.
- Site de l'inspection académique de l'Yonne, dispositif école et cinéma fil rouge 2010

Pascaline DOGLIANI, CPAV