

Contraster ! Avec la matière

Cycle 1

Rencontres
Pratiques
Connaissances

Des pratiques

En amont :

Matériel : Matières variées placées dans des barquettes pouvant évoquer douceur et rugosité (laine, feutrine, tissu polaire, morceau de coton, plume, mousse.../ sable, gravier, écorce, toile émeri, tampon jex, toile de jute, papier de ponçage, carton ondulé...).

Selon le niveau de classe, premier travail sur le touché associé au langage. Effectuer ensuite des tris (doux, pas doux...), des classements (rugueux, lisse,...).

Demander aux enfants de choisir une matière douce et de composer un petit carré doux (support de 7 à 10 cm) puis son contraire (pas doux).

Œuvre de référence

La diversité des âmes (technique mixte, incrustations sur bois)
Cecile Boland

Après la pratique : Présenter l'œuvre, solliciter le ressenti des élèves : est-ce que l'œuvre leur plaît ? Pourquoi ? Y a-t-il un lien avec ce qu'ils ont produit ? Décrire l'œuvre, essayer de retrouver comment elle a été réalisée. Expliquer que l'artiste incorpore différents matériaux. Expliquer la « technique mixte ». Donner le titre et l'expliquer aux élèves.

Suite de la pratique :

Poursuivre la pratique en associant peinture et matières (Klein, Manzoni...)

Ce que les élèves ont appris

- Trier selon un critère
- Expérimenter des matières
- Connaître des mots du lexique des arts plastiques
- Parler de son travail, constater des effets
- Parler de son ressenti
- Connaître des artistes
- Décrire une œuvre
- Exprimer un ressenti à propos de cette œuvre.
- Etablir des rapprochements entre leurs productions et les œuvres vues.
- Etablir des rapprochements entre les productions et l'œuvre observée.

D'autres pratiques :

Assembler différents carrés obtenus selon une contrainte (alternance des matières, tirage au hasard...) ou illustrer un mot, une émotion, une phrase, une musique, une chanson, une sortie, une histoire ...

Créer d'autres carrés en choisissant un support d'une texture douce, lisse... et un apport de matière d'une texture opposée, piquante, rugueuse..., ou inversement pour créer le contraste de matière.

Encourager également à explorer différentes techniques possibles avec **les médiums, les gestes, les outils pour renforcer l'effet du contraste.**

Exemples :

-Gestes arrondis, caressés pour renforcer le côté doux, rassurant...

-Gestes de grande amplitude, saccadés ; projeter, griffer, frotter dans l'épaisseur de la matière pour l'aspect rugueux, colérique, angoissant...

D'autres œuvres

Merzbild Rossfett,
Kurt Schwitters, 1919

Capsa de Cordills,
Antoni Tàpies, 1946

Nuremberg
Anselm Kiefer, 1982

Avancée,
Gisèle Dalla Longa, 2012

Des lieux

- Centre Pompidou, Paris, 4ème arrondissement.
- Musée Picasso, Paris, 3ème arrondissement.
- MAM, Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, 16ème arrondissement.
- La Fabuloserie, Dicy, 89
- Lien vers les lieux culturels de Seine-et-Marne :
<http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls>

Contraster ! Les couleurs Cycle 2

Le chaud-froid

Rencontres
Pratiques
Connaissances

Des pratiques

En amont de l'œuvre :

Demander aux élèves de collectionner des couleurs *chaudes ou froides* en déchirant ou découpant différents papiers ou magazines. Variante : constituer des mélanges de couleurs *chaudes* et de couleurs *froides* avec les gouaches.

Réaliser des petits carrés (de 7 à 10 cm) chauds ou froids en collant les papiers ou en peignant avec les couleurs *chaudes ou froides* réalisées précédemment. Demander aux élèves de réutiliser trois carrés *chauds* et trois carrés *froids* en les collant sur un support pour réaliser une nouvelle composition. Les parties du support non recouvertes seront découpées.

Observer ensemble les résultats obtenus, essayer de les classer, échanger sur le respect des consignes, les couleurs choisies, le résultat obtenu, le ressenti...

Montrer l'œuvre de référence.

Œuvre de référence

Paysage chromatique,
Nicolas de Staël, 1954

Après la pratique :

Décrire l'œuvre, ce que l'on voit, comment elle est faite. La mettre en relation avec les productions des élèves : observer les ressemblances et les écarts (les couleurs, la composition...).

Ce que les élèves ont appris

- Connaître des notions spécifiques aux arts plastiques
- Connaître des artistes.
- Décrire une œuvre.
- Exprimer un ressenti à propos d'une œuvre.
- Parler de son travail, constater des effets.

D'autres pistes :

Constituer des nuanciers de couleurs chaudes et de couleurs froides. Les réaliser en peinture en recherchant les nuances possibles, mais aussi avec des collectes de papiers ou en associant d'autres matières (tissus, laines ; fils, plastiques...)

Utiliser les nuances obtenues pour produire de nouvelles compositions.

Expérimenter la technique mixte (peinture et collage) autour des couleurs chaudes et froides.

Proposer également **de travailler la texture** en ajoutant des matières à la peinture pour l'épaissir, colle blanche, farine, sable, plâtre, petits morceaux de papier déchiré, brins de laine, tissus...

Dessiner des personnages, des objets..., les colorier ou les peindre avec des couleurs froides ou chaudes. Puis avec la technique du collage, réaliser des productions à dominantes colorées ou marquant l'opposition : un objet bleu, entouré d'objets rouges, roses, orange...

Dessiner des éléments aux couleurs chaudes, les peindre en couleurs froides (et inversement) : soleil en nuances de bleu, feu de bois en valeurs de verts, paysage désertique en violet et mauve...

Peindre des éléments aux couleurs chaudes sur un fond de couleur froide et inversement.

D'autres œuvres

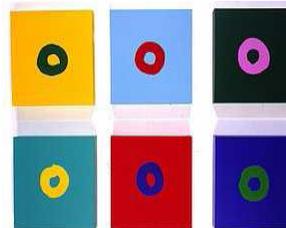
Dans la forêt,
Heinrich Campendonk, 1916

Terrasse de café le soir,
Vincent Van Gogh, 1888

Vol de nuit,
Sonia Delaunay, 1970

Sans titre,
Alberto Cont, 1993-1994

Des lieux

- Centre Pompidou, Paris, 4ème arrondissement.
- Musée Picasso, Paris, 3ème arrondissement.
- MAM, Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, 16ème arrondissement.
- Lien vers les lieux culturels de Seine-et-Marne :
- <http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls>

Contraster ! Les couleurs Cycle 3

Le clair-obscur

Rencontres
Pratiques
Connaissances

Des pratiques

- Matériel : reproduction de l'œuvre en grand format ou image vidéo projetée.
- Observation et description de l'œuvre : que voit-on ? Repérer les différents éléments composant le tableau : personnages, objets (crâne, miroir bougie), mais aussi les couleurs, les formes, la technique...
- Caractériser la lumière du tableau, d'où vient-elle ? Comment se manifeste-t-elle dans le tableau ?
- Des mots pour qualifier la lumière ? Douce, tamisée, vive, aveuglante...
- Identifier ce qui est clair / obscur. Dire pourquoi et nommer le moyen employé pour rendre cet effet.
- Solliciter leur ressenti : que pensent-ils de cette œuvre et pourquoi ? Est-ce que l'œuvre leur plaît ? Pourquoi ?

Œuvre de référence

[La Madeleine au Miroir,](#)
[Georges de La Tour, 1635-1640](#)

Ce que les élèves ont appris

- Découvrir une technique d'expression.
- Connaître les mots spécifiques aux arts plastiques.
- Connaître des artistes.
- Décrire une œuvre.
- Exprimer un ressenti à propos d'une œuvre.
- Parler de son travail, constater des effets.

D'autres pratiques :

Le contraste noir et blanc

Créer des effets de clair et de foncé avec le blanc et le noir :

- En peignant avec de larges coups de pinceau à l'encre de chine noire sur un fond blanc humidifié. Diluer plus ou moins pour obtenir des tonalités différentes et créer des effets d'ombre et de lumière.
- En noircissant un canson blanc avec une mine de plomb puis réaliser un dessin en retirant du noir avec une gomme mie de pain.
- En transformant une image. Poser un calque sur une photocopie très contrastée ou une œuvre en clair-obscur. Blanchir les parties claires avec un pastel blanc. Colorier les zones les plus sombres au crayon de papier 2B. Hachurer légèrement les zones de gris intermédiaires. Coller le calque sur un fond foncé.

D'autres œuvres

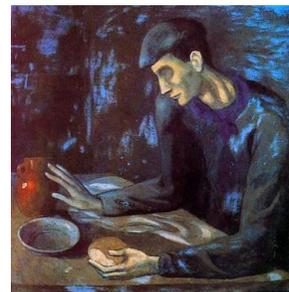
David et Goliath,
Le Caravage, 1610

[Le Docteur Faustus,](#)
[Rembrandt, 1652](#)

Les poissons Noirs,
Georges Braque, 1942

Le Repas de l'Aveugle
Pablo Picasso, 1903

Des lieux

- Centre Pompidou, Paris, 4ème arrondissement.
- Musée Picasso, Paris, 3ème arrondissement.
- MAM, Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, 16ème arrondissement.
- Le Louvre, Paris, 1er arrondissement
- Lien vers les lieux culturels de Seine-et Marne :
 - <http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls>

Lexique, notions, et pistes complémentaires

Contraster ! Avec la matière Cycle 1

Texture : aspect **visuel** (graphisme, motifs, traces, couleurs) et **tactile** (reliefs) de la matière.

Relief : épaisseur qui dépasse de la surface, sensible au toucher (contraire de lisse).

Matériau : ce qui constitue l'œuvre (toute matière transformée ou non).

Outil : objet pour agir dans la matière.

Le contraste, c'est ce qui se passe quand deux choses de même nature mais très différentes sont à côté l'une de l'autre. C'est un moyen plastique pour attirer l'attention sur une partie de l'œuvre. Il permet de focaliser l'attention et en quelque sorte, met en scène deux facteurs qui se télescopent. Le contraste permet de différencier, d'opposer des éléments liés à la forme, à la couleur, à la matière. Il permet de caractériser une image ou sa composition. On peut appeler **contraste plastique** deux éléments qui s'opposent et se mettent en valeur mutuellement. Le noir n'existe pas sans le blanc, le rugueux sans le lisse, le brillant sans le mat...

D'autres pistes :

Langage : un travail de vocabulaire intéressant peut être conduit tout au long des séances autour des matières, des textures, des expressions qui peuvent être liées et les titres associés aux productions.

Les effets produits lors des différentes manipulations, explorations, recherches peuvent être recadrés, isolés, prélevés pour d'autres compositions ou assemblages.

Réaliser des compositions en travaillant le relief ou le volume. Travailler autour d'une armature (fil de fer, grillage, structure en bois,...) pour l'assemblage des différentes textures. Pour assembler : superposer, nouer, épingler, coller, coudre, attacher, agraffer..., ajouter des bourrages de tissu ...

Prendre pour support une photographie (paysage, portrait, animal...) la transformer, l'habiller en choisissant deux matières opposées pour mettre en place le contraste (exemple ciel doux, cotonneux, champs rugueux...)

Ce travail peut s'inscrire dans le cadre des projets départementaux sur le travail autour des émotions. :

- le projet départemental Boîtes à Histoires/Emotions et Sentiments
http://77lezarts.free.fr/Boites%20a%20histoires/Emotions_et_boites_a_histoires_14-15.pdf
- le projet Musique, Couleurs, Langages 2018/2019
http://77lezarts.free.fr/Musique_et_couleur/projet_departemental_maternelle_musique_couleur_langages.pdf

Travaux d'élèves

Des œuvres de référence

Composition avec des matériaux naturels
Johannes Itten, *Le dessin et la forme*,
Dessain et Tolra, 1983

Achrome,
Piero Manzoni, 1960

Relief Éponge bleu sans titre (RE 47 I),
Yves Klein, 1960
(Pigment pur et résine synthétique, éponges
naturelles et cailloux sur panneau)

La vie par-dessus tout,
Cécile Boland,
Tissus, résine, incrustations de pierre, encres,
plâtre, acrylique, peinture pour bâtiment

Tête Péninsule Rouge,
Jean Dubuffet, 1951
(mélange de matériaux, sciure, cendre,
terre...)

Japonais au Maillot de Bain,
Gérard Deschamps, 1961

The Star Picture,
Kurt Schwitters, 1920
(huile et matériaux sur carton...)

Kula Be Ba Kan,
Miguel Barcelo, 1991

Relief,
Vladimir Tatline, 1913

[*La Montagne Sainte Victoire*](#),
[François Méchain, 2007](#)
[installation](#)

« L'art de la pelote »
Judith Scott

La Larme,
Zurab Tsereteli, 2006

Contraster ! Les couleurs

Le chaud/ froid Cycle 2

Quelques repères pour le lexique:

Ton : couleur considérée du point de vue :

- de son intensité lumineuse (valeur sombre ou claire)
- de son appartenance à une gamme chaude ou froide
- de son degré de saturation :
 - * couleur saturée : couleur pure (ton vif)
 - * couleur rompue ou salie: elle est mélangée à du noir, du gris ou sa complémentaire (ton sale)
 - * couleur rabattue : elle est mélangée à du blanc (ton éteint, ton pastel)

Nuance : chacun des degrés de tons différents d'une même couleur (variations d'une couleur)

Tonalité : impression générale qui se dégage des couleurs d'un tableau. (triste, joyeuse, automnale...)

Couleurs primaires : cyan, magenta, jaune primaire.

Couleurs secondaires : mélanges des primaires deux à deux : **violet** (magenta +cyan) - **orange** (magenta + jaune primaire) - **vert** (cyan + jaune primaire).

Couleurs complémentaires : cyan/orangé, magenta/vert, jaune/violet.

Blanc et Noir : considérés comme des valeurs (sombre et clair).

La notion : le contraste chaud/froid :

C'est l'opposition entre des couleurs qui par leur teinte nous suggèrent le froid ou le chaud :

- le rouge, l'orangé le jaune suggèrent le feu, les braises, les flammes d'où un sentiment de chaleur.
- le vert, le bleu, le violet suggèrent la végétation, l'eau et le ciel...

Le contraste chaud/froid est un moyen important pour représenter les effets de perspective et de relief. L'effet maximum du contraste se produit avec l'opposition du bleu-vert et du rouge orangé.

Lors de la présentation des œuvres :

- faire constater aux élèves que les objets dans le lointain paraissent toujours plus froids.
- leur demander de trouver d'autres associations autour du chaud/froid : ensoleillé/ombragé - sec/humide - excitant/apaisant - calme/agressif - terreux/aérien - proche/ lointain - lourd / léger, etc...
- trouver des expressions, des titres pour les productions: la nuit, le jour ; le feu et la glace ; un chaud et froid ; tonnerre apaisé ; lumière dans les ténèbres...

D'autres pistes :

- Peindre un univers froid, ajouter des éléments chauds en petite quantité (et inversement), 3 objets dans la neige, 3 objets sur la plage au soleil...
- Peindre un paysage contrasté : couleurs chaudes pour les zones ensoleillées, couleurs froides pour les zones obscures ou à l'ombre.
- Peindre un paysage avec des couleurs froides à l'arrière-plan (horizon, ciel) et chaudes au premier plan (possibilité de prendre pour base une photocopie noir et blanc de paysage).
- Peindre le même paysage deux fois : avec des couleurs chaudes d'abord, puis avec des couleurs froides exclusivement.

A partir de photographies (noir et blanc), superposer des papiers de couleur transparents, ou du papier vitrail, ou apposer de la couleur sur des rhodoïds. Expérimenter sur des images déjà en couleur pour accentuer les tons chauds et les tons froids.

Des œuvres de référence

St Georges Majeur au Crépuscule,
Claude Monet, 1908-1912

Moulin dans la Lumière du Soleil,
Piet Mondrian, 1908

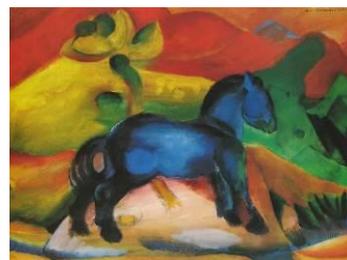
Port de pêche à Collioure,
André Derain, 1905

Le Poisson Rouge,
Paul Klee, 1925

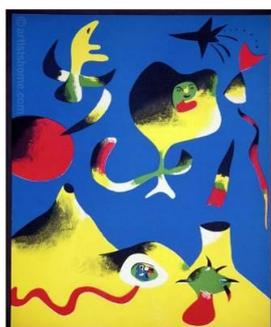
Rythmes Sans Fin,
Robert Delaunay, 1933

Poney Bleu,
Marc Franz, 1912

Primaires,
Barrie Walker, 2015

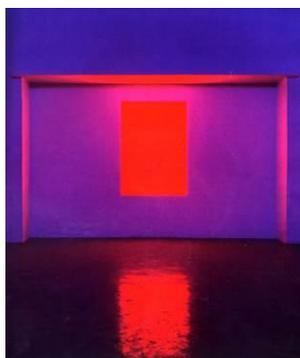
L'air,
Joan Miro, 1937

Vache au Carré,
Eric Rutten,

Tétanic Toxic,
Jacques Monory

Skeet,
[James Turrell, 1990](#)

Foule Rouge,
Gérard Fromanger, 1961

Travaux d'élèves

Contraster ! Les couleurs Cycle 3

La notion : Le clair-obscur

Ce terme désigne une technique qui consiste à distribuer la lumière et l'ombre dans un tableau de manière à envelopper certaines parties du sujet, notamment les figures, dans un jeu nuancé de demi-teintes et d'ombres pour suggérer le relief, créer de la profondeur, modeler les corps et donner une impression de volume.

L'artiste joue sur les contrastes, plus ou moins marqués, entre les zones claires et les zones sombres. Ces passages de l'ombre à la lumière progressifs ou contrastés, non seulement suggèrent le volume de l'objet et créent une illusion de la profondeur de l'espace, mais aussi produisent des effets plus ou moins dramatisants qui contribuent au sens du sujet.

Le clair-obscur permet d'augmenter la tension, de figer les attitudes au moment précis, en créant une atmosphère à la fois harmonieuse et mystérieuse.

Il s'applique à l'utilisation des différentes couleurs claires et valeurs de tons. Toutes les couleurs peuvent être éclaircies par le blanc et obscurcies par le noir.

Ce contraste fait référence aux ombres et lumières. Ils ont pour limite le blanc et le noir. Ils ont pour intermédiaire toutes les autres valeurs.

Le gris neutre (blanc + noir) est très facilement influençable par les contrastes de tons et de couleurs. Il peut se teinter de la complémentaire de la couleur environnante. Il affaiblit et adoucit les couleurs qui l'approchent. Il peut lier par sa neutralité un ensemble de fortes oppositions de couleurs.

Sources : <http://lesmenines.free.fr/clair-obscur/index.html>

<http://abc-dessin.over-blog.com/article-approche-et-contrastes-des-couleurs-120970994.html>

D'autres pistes :

- Créer un portrait en clair-obscur. Découper des photographies de portrait en noir et blanc. Prélever différents éléments (bouche, yeux, nez, cou, cheveux... Recomposer un portrait en équilibrant les blancs et les noirs.
- Utiliser le blanc le noir et un certain nombre de gris dans une composition.
- Même contrainte pour une composition thématique (la pluie, la neige, brouillard, tombée de la nuit....
- Créer un paysage, un personnage, un objet, raconter une histoire en n'utilisant qu'une seule couleur et ses valeurs. (Exemple couleur et même couleur + un peu de blanc, + même couleur un peu de noir...)
- Travailler la profondeur par le clair/obscur : une grotte, une caverne, un feu dans la nuit, le clair à l'arrière-plan, le foncé au premier plan.

Travaux d'élèves

Des œuvres de références

Le souper à Emmäus,
Le Caravage, 1601-1602

Saint Joseph Charpentier,
George de La Tour, 1638-1645

Le Nouveau-Né,
Georges de La Tour, 1645-1648

Le Philosophe en Méditation,
Rembrandt, 1632

Le Radeau de La Méduse,
Théodore Géricault, 1819

Les Mangeurs de Pommes de Terre,
Vincent Van Gogh, 1885

Incendie,
Maurice de Vlaminck, 1887

Guitare sur Guéridon,
Pablo Picasso, 1915

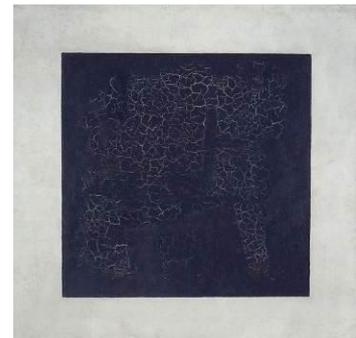
Affiche du film *Crime à Oxford,*
2008

Série Xtérieurs (photographie),
Désirée Dolron, 2006

L'empire des Lumières,
René Magritte, 1954

Carré noir sur fond blanc,
Kazimir Malevitch, 1915

Contraster ! Des matières, des couleurs

C1	<p style="text-align: center;"><i>Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques</i> Les productions plastiques et visuelles</p> <p>Dessiner Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume Observer, comprendre, transformer des images</p> <p>Attendus de fin de cycle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant. • Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet ou d'une consigne et les utiliser en adaptant son geste. • Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et en combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés. • Décrire une image et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté.
C2 C3	<p style="text-align: center;">Quatre compétences communes aux deux cycles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expérimenter, produire, créer • Mettre en œuvre un projet artistique • S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité • Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art
C2	<p style="text-align: center;">Arts plastiques</p> <p>Trois grandes questions : La représentation du monde L'expression des émotions La narration et le témoignage par les images</p> <p>Attendus de fin de cycle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses. • Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif. • Coopérer dans un projet artistique. • S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art. • Comparer quelques œuvres d'art.
C3	<p style="text-align: center;">Arts plastiques</p> <p>Trois grandes questions : La représentation plastique et les dispositifs de présentation Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre</p> <p>Attendus de fin de cycle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réaliser et donner à voir des productions plastiques de natures diverses suivant une intention. • Dans un projet artistique, repérer les écarts entre l'intention de l'auteur, la production et l'interprétation par les spectateurs. • Formuler ses émotions, argumenter une intention. • Identifier et interroger les caractéristiques plastiques qui inscrivent une œuvre d'art dans des repères culturels historiques et géographiques.