

Isoler ! La couleur Cycle 1 (Le monochrome)

Rencontres
Pratiques
Connaissances

Des pratiques

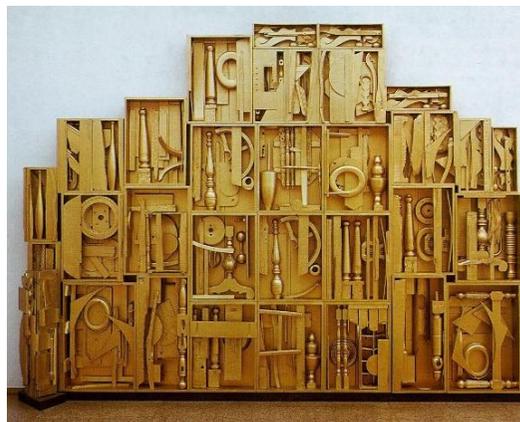
En amont de l'œuvre : Choisir une couleur à exploiter. Laisser les élèves rechercher des objets dans la classe, l'école et même à la maison, des objets de cette couleur. Proposer des contenants de type cagettes/couvercles de papier à photocopieuse/boîtes à chaussures. Peindre le contenant selon cette même couleur : les élèves cherchent, explorent les gammes de couleur pour se rapprocher au plus près de celle des objets. Les élèves agencent, assemblent les objets dans les contenants afin de ne voir qu'un ensemble de couleur unifiée et non plus un ensemble d'objets. Tous les contenants sont ensuite assemblés les uns aux autres pour créer une structure.

Autres œuvres de référence :

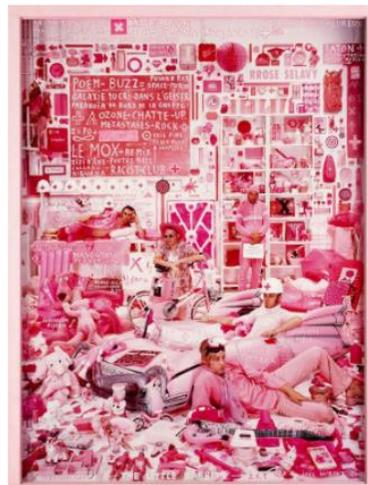
[Leaf, Tony CRAGG](#)

Œuvres de référence

[Assemblages, Louise NEVELSON](#)

Montrer l'œuvre, demander aux enfants ce qu'ils voient, dire comment elle est faite, sur quel support, avec quels éléments. Comparer avec les productions des élèves et observer les ressemblances, les écarts (utilisation de l'espace, du support, des matériaux, couleurs, formes, ...). Solliciter le ressenti des élèves : est-ce que l'œuvre leur plaît ? Pourquoi ? Est-ce qu'ils ne l'aiment pas ? Pourquoi ?

[CIBA CLOM. rose, Joël HUBAUT](#)

Ce que les élèves ont appris

- Découvrir un mouvement artistique contemporain.
- Expérimenter des matières, des couleurs
- Connaître des artistes.
- Décrire une œuvre.
- Exprimer un ressenti à propos de cette œuvre.
- Etablir des rapprochements entre leurs productions et les œuvres observées.
- Parler de son travail, constater des effets.

D'autres pratiques

- Poursuivre les essais de composition en explorant des agencements sans contenant, explorer les agencements avec une forme définie ayant du sens (cf. Tony CRAGG)
- Composer avec différents éléments : rechercher les contrastes de couleur, les camaïeux, les contrastes de matière en utilisant des objets divers, des écrits (affiches, tableaux, ...). Créer des tableaux avec ces éléments collectés et y mettre en scène les élèves habillés dans cette couleur (cf. Joël HUBAUT).

Des lieux

- **Centre Pompidou**, Paris, 4ème 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>

Isoler ! La couleur Cycle 2 (Le monochrome)

Rencontres
Pratiques
Connaissances

Des pratiques

En amont de l'œuvre :

Collecter des objets de tailles et de formes différentes.

Demander aux élèves de choisir et positionner des éléments sur un support afin de créer un bas-relief. (Jouer sur l'espace, les formes, les creux, les bosses...).

Coller ces éléments une fois positionnés.

Proposer de recouvrir l'ensemble avec de bandes plâtrées afin de créer un « monochrome ».

Remarques : proposer pour cette première expérience une surface pas trop grande et des objets n'ayant pas trop de différences de hauteur pour faciliter le recouvrement.

Œuvre de référence

R59-1 (Sichem), Jan Schoonhoven, 1959

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. Constaté l'effet des reliefs (creux, bosses) sur le monochrome (jeux d'ombre sur le blanc).

Ce que les élèves ont appris

- Découvrir un mouvement artistique contemporain.
- Découvrir une technique d'expression.
- Connaître des artistes.
- Décrire une œuvre.
- Connaître les mots spécifiques aux arts plastiques.
- Exprimer un ressenti à propos d'une œuvre.
- Expérimenter des matières, des couleurs.
- Parler de son travail, constater des effets.
- Etablir des rapprochements entre sa production et les œuvres observées.

D'autres pratiques

- Reprendre l'expérience en jouant sur l'espacement des objets, leur alignement, leur rangement, l'agencement des bandes, ... La bande plâtrée peut être peinte en noir, ou dans une autre couleur pour observer les effets.
- Recouvrir un support avec des matériaux souples (mouchoirs en papier, sopalin, papier WC, papier crépon, papier de soie ou de la laine, de la ficelle, du tissu...) afin de créer des effets de matière, des plis, des lignes, des courbes, des croisements ... Peindre l'ensemble d'une couleur au choix.

D'autres œuvres

Motel, Jan Schoonhoven, 1956.

Achrome, Piero Manzoni, 1957, 1963.

Achrome, Piero Manzoni 1961.
Mèches de fibre de verre blanche et fil de fer enroulés sur bois.

Achrome, Piero Manzoni 1957-1963.

Des lieux

- Centre Pompidou, Paris, 4ème 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>

Isoler ! La couleur Cycle 3 (Le monochrome)

Rencontres
Pratiques
Connaissances

Des pratiques

En amont de l'œuvre :

Demander à chaque élève : « Quelle est ta couleur préférée ? », à l'oral ou à l'écrit. Aider à justifier ce goût : une émotion particulière face à cette couleur ? Un souvenir lié à cette couleur ?

Proposer aux élèves d'**isoler**, en prélevant, dans des magazines, des aplats de couleur, des morceaux de papier colorés au plus proche de leur couleur préférée.

Remarque : on pourra préciser qu'il ne faut pas chercher à conserver la figuration mais qu'il s'agit bien de la couleur choisie et uniquement elle.

Demander d'**associer**, ces papiers découpés en les collant, de sorte qu'il ne reste plus de place sur le support. Les supports proposés seront de tailles variées (sans dépasser la feuille A4). Si possible, proposer un support de la couleur choisie qui unifiera chaque collage.

Œuvre de référence

Allan McCollum, *Collection of Eight Plaster Surrogates*
(*Collection de huit « email sur plâtre »*), 1989.
Peinture émaillée sur plâtre. 24 x 142 cm.

Après la pratique :

Les productions des élèves sont rassemblées sur un mur afin de mettre en valeur le travail des élèves. Présenter l'œuvre d'Allan McCollum : établir des rapprochements et des différences entre leurs productions et l'œuvre : technique différente mais monochromie de chaque pièce. Présentation similaire. Aborder la notion d'encadrement : chacune des œuvres ressemble à un tableau mais le cadre se confond avec le sujet. On fera la comparaison avec les œuvres de Claude Rutault (voir ci-dessous) dont les toiles peintes, non encadrées, se confondent avec le mur qui les accueille. Comme dans les travaux des élèves, dans les œuvres de certains artistes, une couleur est le seul sujet de l'œuvre. On appelle ces œuvres des « monochromes ».

Ce que les élèves ont appris

- Rechercher à exprimer une émotion pour justifier son goût pour une couleur.
- Décrire une œuvre.
- Connaître des artistes.
- Etablir des rapprochements et des différences entre sa production et les œuvres observées.
- Découvrir des techniques d'expression.
- Connaître les mots spécifiques aux arts plastiques.
- Exprimer un ressenti à propos d'une œuvre.
- Expérimenter des matières, des couleurs.
- Parler de son travail, constater des effets.

D'autres pratiques

Faire d'une couleur le sujet d'autres productions.

Chaque élève sera libre de poursuivre le travail de la couleur dite « préférée » (comme Yves Klein qui se focalisera presque essentiellement sur la couleur bleue dont il inventa cette teinte particulière qui porte son nom : IKB (pour *International Klein Blue*), ou de changer de couleur.

A la peinture, proposer aux élèves de faire des expériences avec la couleur choisie :

- Varier la densité de la peinture avec plus ou moins d'eau. Une peinture épaisse pourra être griffée faisant apparaître des variations de teinte (comme l'a fait Pierre Soulage avec le noir). Très diluée elle sera plus mate, alors que, mélangée à de la colle acrylique, elle sera brillante.
- Varier les supports : lisses, rugueux, carton ondulé, bois, boîtes en carton pour aborder le volume (voir des références dans la rubrique « D'autres œuvres et artistes »).

D'autres œuvres

Claude Rutault,

Pierre Soulages, *Peinture 202 x 453 cm, 29 juin 1979*, 1979. Diptyque. Huile sur toile, 202 x 453 cm.

Yves Klein, *IKB 3, Monochrome bleu sans titre*, 1960.

Des lieux :

- **Centre Pompidou**, Paris, 4ème 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>

LE MONOCHROME

PARCOURS DANS LES COLLECTIONS MODERNES ET CONTEMPORAINES
2011-2012

Qu'est-ce qu'un monochrome ?

Renouveler les pratiques artistiques

Qu'est-ce qu'un monochrome ? « Monochrome » : d'une seule couleur. Le terme fut longtemps dans l'histoire de l'art un adjectif qualifiant un camaïeu ou une grisaille. Au 20e siècle, il devient un substantif puis un genre au même titre que le paysage ou le ready-made.

Le monochrome fait partie de ces pratiques qui ont remis en cause les manières traditionnelles d'envisager la création. Comme le ready-made et la performance, il apparaît dans les années 1910 – Marcel Duchamp, avec sa *Roue de bicyclette*, crée le premier ready-made en 1913, Malevitch ce que l'on considère comme le premier monochrome avec son *Carré noir*, en 1915, et les artistes Dada la performance pendant la Première Guerre. Pratiques qui disparaissent quasiment à la fin des années 1920, pour réapparaître après le Seconde Guerre mondiale et les années 1950.

(...) des artistes réduisent la peinture à une couleur unique pour renouveler leur pratique artistique. Vide de représentation et de forme, le monochrome est riche de toutes les intentions. Malevitch le conçoit comme un passage vers l'infini, Rodtchenko peint une surface matérielle et vide, Newman et Rothko en font un grand champ coloré pour s'ouvrir à une expérience intérieure... Les uns aspirent à la beauté, les autres au sublime, d'autres encore relèvent du spiritualisme, du matérialisme, de l'ironie ou du désespoir. Il en est de toutes les couleurs, et encore des blanches, des noires. On en rencontre des petites et des grandes, des lisses et des fripées, des rugueuses, des chaotiques, des brillantes, des mates et des satinées. Elles peuvent être peintes à l'huile, à l'acrylique, à la détrempe, avec un pinceau, une brosse, un rouleau ou un pistolet...

D'autres œuvres et artistes

Installations

Tony Gragg, [Yellow Axe](#), 1981.

Allan McCollum, [Over Ten Thousand Individual Works](#) ([Plus de dix mille œuvres individuelles](#)) [détail], 1987/88. Email sur fonte, longueurs variables, chaque pièce est unique.

Allan Mc Collum, [Plaster Surrogates](#) ([Substituts de plâtre](#)), 1985 ; (20 éléments en céramique à froid sur plâtre. 51,2 x 40,9 x 4,5 cm).

Es Devlin, [Memory Palace](#), installation immersive, 2019 (cliquer sur l'image)

Chiharu Shiota, [installation au musée Guillemet](#)
Paris, mars 2022.

Loris Gréaud, [The Multiplication Table of Obsession and Irresolution](#), 2014

Sculpture

Niki de Saint Phalle, [La mariée](#), 1963

Yves Klein, [Globe terrestre bleu](#), 1957.

[Sky Cathedral](#), Louise NEVELSON

[Tilde GRYNNERUP](#)

[Xavier Veilhan, « Le Rhinocéros »](#), 1999-2000

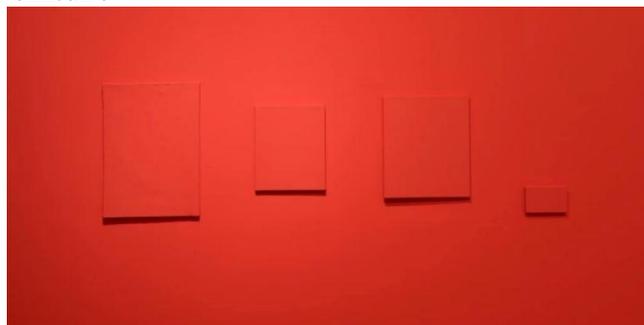

Alexander Calder, [Nageoire](#), 1964

Peinture

Claude Rutault, [Toiles à l'unité, 1973 / Légendes, 1985](#), (Détail de l'installation).

Claude Rutault, [sans titre](#), 2017.

Gerhard Richter, [Grau \[Grey\]](#) (CR 349), 1973

[Robert Rymann](#), [Sans titre](#), 1974

Tal Coat, [Vert dans l'abrupt](#), vers 1962, 1964

Ellsworth Kelly, [Dark Blue Panel](#), 1985

José Manuel Broto, [Composition](#), 2015

Mark Rothko, [Yellow and gold](#), 1970

C1	Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques Les productions plastiques et visuelles Dessiner S'exercer au graphisme décoratif Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume Observer, comprendre, transformer des images Attendus de fin de cycle : • 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 une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer des graphismes nouveaux. • 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	Quatre compétences communes aux deux cycles • 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	Arts plastiques Trois grandes questions : La représentation du monde L'expression des émotions La narration et le témoignage par les images Attendus de fin de cycle : • 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	Arts plastiques 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 Attendus de fin de cycle : • 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.