Des pistes pédagogiques pour ARt'RESEAU 2012

publié le 04/04/2012 - mis à jour le 30/12/2015

Annoncez la couleur : les élèves et la couleur, les programmes.

Descriptif :

Annoncez la couleur : les élèves et la couleur, les programmes.

Sommaire :

- Annoncez la couleur, ARt'RESEAU 2012
- COLLÈGE
- LYCÉE

Annoncez la couleur, ARt'RESEAU 2012

ARt'RESEAU 2012

De la couleur… Cette notion (toujours aussi difficile à définir si l'on se réfère aux dictionnaires courant de la langue ou bien aux dictionnaires d'esthétique…) parcourt tous les arts plastiques ; transversale par excellence, elle croise bien des questions et thèmes de notre enseignement. Si on ne peut la résoudre à une seule approche technique (par le biais d'exercices) ou théorique, elle nous incite, implicite par nature, à la problématiser à travers les différentes pistes déclinées par les programmes officiels.

Mettre en œuvre la couleur : vaste chantier...

La couleur nous parle de nos affects, de nos sentiments et sensations (rire jaune, une peur bleue, voir la vie en rose...). Elle corrobore notre perception de la réalité (le ton local ou bien sa libre interprétation). Elle nous ouvre à des expressions personnalisées quand elle se veut expression libérée de toute connotation formelle descriptive (die Brücke, le Fauvisme...). Elle s'autonomise au cours de la seconde moitié du XXème siècle et se donne à voir comme pure présence à travers des formes nouvelles (monochromes de **KLEIN**, carrés de pollen de **Wolfgang LAIB**, tas de pigments d'**Anish KAPOOR**...). Puis à travers de nouveaux mediums et matériaux (les néons utilisés par **Dan FLAVIN** ou bien les environnements colorés de **James TURRELL**) elle nous convie à une expérience sensorielle globale de l'espace.

Longtemps assimilée à la volupté, à la sensation,(le débat récurrent dessin/peinture, trait/couleur ; Venise contre Florence, Rubens contre Poussin ...) elle a été soupçonnée de ne pas se soumettre au crible de la Raison incarné par le designo, plus cérébral.
Son vocabulaire très riche décline à l'envi les mille et une possibilités qu'elle recèle : couleurs primaires, secondaires, tons rompus, rabattus, dégradés, cercle chromatique, valeur, saturation, gris colorés, teintes, demi-teintes. Chaque couleur possède sa propre palette de mots pour la nommer ; ainsi le bleu par ex : bleu ciel, bleu roy, bleu acier, bleu charrette, bleu marine, bleu cyan, bleu pervenche, bleu turquoise, bleu outremer, bleu de cobalt, bleu de caeruleum, bleu franc, bleu canard...
Elle nous ouvre parfois à des perceptions décalées, des mondes imaginaires : La terre est bleue comme une orange dit le poète.

Dans nos programmes d'Arts Plastiques la couleur presque toujours est sous-jacente ; ci-dessous les pistes essentielles et quelques exemples d'œuvres, références possibles en lien avec notre thème (la liste n'est pas exhaustive !). Les questions du sensible, de la perception et du corps y sont inhérentes et fondamentales. Elles sont

au cœur de notre enseignement disciplinaire.

● COLLÈGE

- **6ème : l'objet et la couleur** (les repas colorés de **Sophie CALLE**, **Niki de SAINT-PHALLE**, **Gaëtano PESCE**, **Alexandre CALDER, Xavier VEILHAN**...)
- **5ème : Fiction et couleur** (**PIERRE et GILLES, Gerhard RICHTER**, les périodes bleue et rose de **Pablo PICASSO, Nicolas POUSSIN, VERONESE**, les peintures de la Renaissance, **Gustav KLIMT, Tim BURTON, Jacques MONORY** ; au cinéma « Valse avec Bachir » ...)
- **4ème : Réalité et couleur** (le Fauvisme, die BRÜCKE, l'Impressionnisme, **Claude MONET, Paul GAUGUIN, Vincent van GOGH, Pierre SOULAGES, Andy WARHOL, Wolfgang LAIB, Henri MATISSE, Vassily KANDINSKY**, le travail photographique d'**Andreas GÜRSKY** ...) et aussi **Daniel FIRMAN** qui expose actuellement à la galerie Perrotin , **Cildo MEIRELES**
- **3ème : Espace et couleur** (**Georges ROUSSE, Yayoi KUSAMA, James TURRELL, Anish KAPOOR, Claude RUTAULT, Sandy SKOGLUND, Yves KLEIN, Mark ROTHKO, Daniel BUREN, Olivier DEBRÉ**, le mouvement De STIJL, **Gerrit RIETVELD**, le travail de l'architecte **Luis BARRAGAN** et celui de **Bruno TAUT** (voir sa première commande importante en 1912, la résidence Falkenberg à Berlin, qui est connu depuis son le nom de résidence des pots de peinture." Et enfin **Christophe CUZIN**, **Anita MOLINERO**

● LYCÉE

- **2nde Arts Visuels :** étant donné le programme pour ce niveau, la couleur peut être abordée librement en fonction du projet d'enseignement retenu par le professeur.
- **2nde Arts Plastiques** : si la question du dessin domine le programme, la couleur intervient néanmoins par ex dans la traduction de la profondeur de champ d'un paysage (l'emploi du sfumato c h e z **Léonard de VINCI**). L'étude de la matérialité et des propriétés physiques de la matière et de la technique ne saurait non plus l'évincer : opacité, transparence y font appel (le vitrail, les œuvres de **Dan FLAVIN** ; la technique de la peinture à l'huile ou à l'acrylique : les monochromes de J**oan MITCHELL**, les toiles d'**Eugène LEROY**, 'La grande éponge bleue' d'**Yves KLEIN**, 'Two panels : red and green' d'**Ellsworth KELLY**) ...)
- **1ère option de spécialité** : Figuration et image ainsi que figuration et abstraction sont également traversées par la question de la couleur (l'expressivité de la couleur dans l'Orphisme, dans l'Expressionnisme, par ex 'Le cri' de **MUNCH** ; son emploi chez **Pierre SOULAGES** ou **Mark ROTHKO**, les photos repeintes de **PIERRE et GILLES**, les photos retouchées du PICTORIALISME, les peintures de **Georg BASELITZ** ou bien celles de **Claude VIALLAT**, le 'carré blanc sur fond blanc' de **Kasimir MALEVITCH** ...)
- **1ère option facultative :** la représentation convoque aussi la couleur dans son domaine : écart et choix plastiques ou bien mimesis (L'IMPRESSIONNISME, le POINTILLISME avec **SEURAT, SIGNAC**, le FAUVISME...). Le modelé (chez **RAPHAËL** par ex) et l'aplat (**Martial RAYSSE**), les mondes colorés de **Joan MIRO**.
- **Terminale option de spécialité** : La couleur et le corps (les corps peints de **VERUSCHKA**, **Yves KLEIN** et les anthropométries ;le 'Ballet triadique' d'**Oskar SCHLEMMER** et ses mises en scène colorées ; pour les questions limitatives : **Bernard TSCHUMI** et les folies de la Villette, les jardins sériels de **Gilles CLEMENT** dans le parc André Citroën : le jardin blanc, le jardin noir, le jardin bleu, le jardin argent ...)
- **Terminale option facultative** : La couleur peut traverser les projets des élèves relatifs à la question de la présentation (à nouveau **Anish KAPOOR, Wolfgang LAIB, Claude RUTAULT**, les 'monogolds' d'**Yves KLEIN**...)

Vous pouvez télécharger ce document ci-dessous :

Académie de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.

Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.