

ARTS PLASTIQUES ET VISUELS CYCLE 1

Thème choisi : UNE TECHNIQUE, LA COULEUR

Problématique : QUEL SONT LES DIFFERENTS ROLES DES COULEURS ?

1. GENERALITES : LES DIFFERENTES COULEURS

- **Le cercle chromatique**

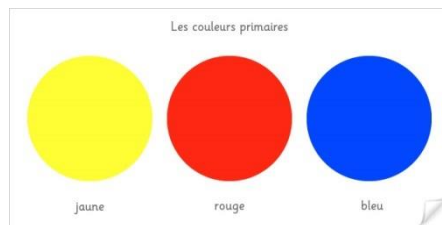
Dans cette roue chromatique, il existe 12 couleurs, 3 sont dites primaires. En additionnant ces 3 teintes, on obtient 3 autres teintes dites secondaires et 6 autres dites tertiaires, (voir détail ci-dessous).

Leur position sur le cercle est déterminante pour créer des associations de couleurs.

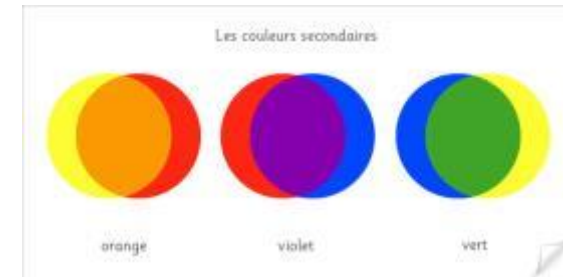
- **Les couleurs primaires**

Elles sont au nombre de trois : jaune, rouge magenta et bleu cyan.

- **Les couleurs secondaires**

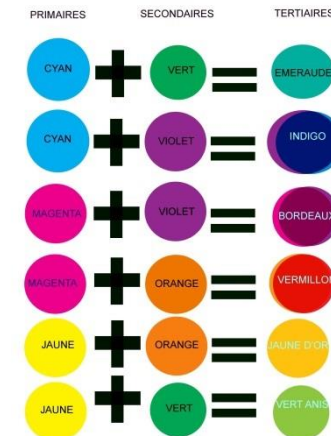
Elles résultent du mélange de 2 couleurs primaires et sont au nombre de 3 : le vert (mélange de jaune et de bleu), l'orange (mélange de rouge et de jaune) et le **violet** (mélange de bleu et de rouge).

- **Les couleurs tertiaires**

Ce sont des couleurs dites " intermédiaires", elles résultent du mélange à part égale d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire.

Exemple : le marron (orange ajouté au bleu), le rouge orangé, le jaune orangé, le bleu violacé ...

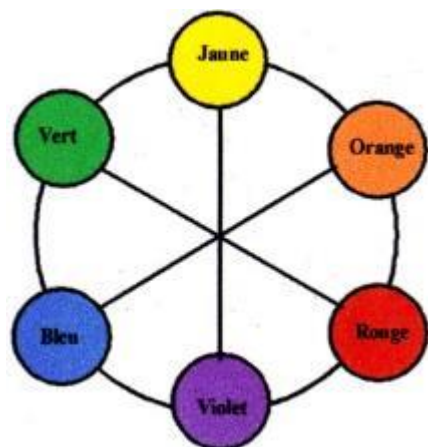
- **Les couleurs complémentaires**

Sur le cercle chromatique, chaque couleur se trouve à l'opposé (en face) de sa couleur complémentaire.

La couleur complémentaire d'une couleur chaude est une couleur froide et vice versa.

Par exemple, à l'opposé du bleu, on trouve la couleur orange, à l'opposé du rouge on trouve le vert et à l'opposé du jaune on trouve le violet.

Ces couleurs sont complémentaires parce qu'elles se renforcent mutuellement et se mettent en valeur ensemble, chacune des couleurs fait ressortir l'autre sur une production. Par exemple le rouge est plus rouge s'il est accompagné du vert.

- **Le monochrome**

Qui est d'une seule couleur. Genre en peinture.

2. LES NUANCES DES COULEURS

Le cercle chromatique présente également toutes les nuances en intensité de chaque couleur. L'ambiance créée dépend de 3 éléments : teinte, nuance, valeur.

- **La teinte**

C'est la **couleur elle-même** : rouge, jaune, bleu, vert, violet, blanc, noir, gris, rose....

- **La nuance**

Une couleur se décline en nuances. Exemple : le rouge carmin, cerise, framboise...

- **La valeur**

Elle définit le degré d'intensité de chaque couleur (clair, foncé en fonction des ajouts de blanc ou de noir).

- **La couleur claire ou sombre**

Il est possible d'obtenir de nombreuses nuances de la même teinte. Il suffit d'ajouter du blanc ou du noir à une teinte et elle devient alors plus claire ou plus foncée, (Attention, avec de l'encre il faut ajouter de l'eau pour éclaircir une couleur).

- **La couleur vive ou saturée**

Se dit d'une couleur pure ne contenant en principe ni blanc, ni noir, ni gris, ni couleur complémentaire. Elle est donc très lumineuse.

- **La couleur insaturée**

Se dit d'une couleur lorsque que sa teinte contient plus ou moins de gris ou de couleur complémentaire. Elle est plutôt terne.

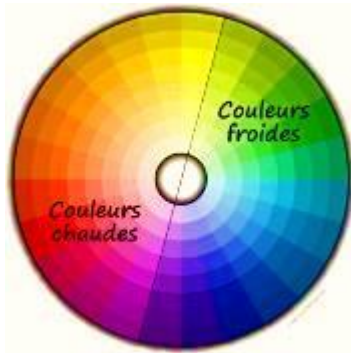
- **La couleur froide ou chaude**

La température des couleurs choisies détermine l'ambiance de la production. Couleurs chaudes : du violet rosé au jaune acidulé.

Elles ont une symbolique de chaleur, de bonheur...

Couleurs froides : du violet bleuté au vert tendre.

Elles sont aussi de la couleur de la mer, du ciel et des plantes. Elles ont une symbolique de fraîcheur, de calme, de paix...

- **Le dégradé**

Il décline une teinte dans des tonalités différentes allant du plus clair au plus foncé. Cela crée une impression agréable et sereine.

- **Le contraste**

Il marie des couleurs complémentaires, totalement opposées sur le cercle chromatique. Chaque couleur primaire est associée à sa complémentaire : l'orange pour le bleu, le violet pour le jaune, le vert pour le rouge. Cela donne un effet dynamique.

- **Le camaïeu de couleurs**

C'est un jeu de variation de tonalités recourant à un dégradé de valeurs d'une même couleur ou teinte (autour d'une même couleur ou de couleurs très proches sur ou dans le cercle des couleurs). C'est-à-dire qu'on les obtient en associant plusieurs nuances plus sombres, plus claires, plus vives ou plus grisées d'une même teinte.

On obtient ainsi une harmonie entre des couleurs analogues (placées les unes à côtés des autres sur le cercle chromatique).

3. ŒUVRES REFERENTES :

Voici quelques exemples d'œuvres illustrant la thématique des couleurs.

- ŒUVRES TRADUISANT UNE SEULE COULEUR

- **Kasimir Malevitch, Carré noir, 1915**
Huile sur plâtre, 36,7 x 36,7 x 9,2 cm
- **Kasimir Malevitch, Carré blanc sur fond blanc, 1918**
- **Yves Klein, IKB 3, Monochrome bleu sans titre, 1960**
Pigment pur et résine synthétique sur toile marouflée sur bois, 199 x 153 cm
- **Piero Manzoni, Achrome, 1961**
Mèches de fibre de verre blanche et fil de fer enroulés sur bois, 51 x 66 x 13 cm
- **Lucio Fontana, Concetto spaziale, La fine di Dio (63-FD.17), 1963**
Enduit acrylique gravé, sur panneau en fibre de bois, 178 x 123 cm

- **Robert Ryman, *Chapter*, 1981**
Huile sur toile de lin, 4 attaches métalliques, 223,5 x 213,5 cm
- **Pierre Soulages, *Peinture 202 x 453 cm, 29 juin 1979, 1979***
Diptyque. Huile sur toile, 202 x 453 cm
- **Olivier Mosset, *tondo roug, monochrome utopia***
- **James Bishop, exposition galerie David Zwirner**
- **Simon Hantaï – *Mariale (1962) Galerie Jean Fournier***
- **Jean Arp, *Carrés arrangés selon les lois de la chance (1916-17)***
- **Léon Tutundjian: *Sans Titre*, 1928**
- **Louise Nevelson: *Relief*, 1956**
- **Steven Parrino, (1958-2005) –*Untitled***
- **Richard Thompson – *Untitled***
- **Robert Mangold, *Angled Ring I*, 2011.**
- ŒUVRE OU LA COULEUR EST REPETEE (TECHNIQUE DU POCHOIR)
 - **Claude Viallat, *Sans titre n°394*, 2008. Acrylique sur tissu 222 x 173 cm**
- ŒUVRES TRADUISANT LES COULEURS FROIDES ET/OU CHAUDES
 - **Ad Reinhardt, *Untitled (Red and Gray)***
 - **Frank Stella, *Gran Cairo*, 1962**
 - **Pablo Picasso, *La femme aux bras croisés*, 1902**
- ŒUVRES TRADUISANT DES COULEURS PRIMAIRES (BLEU, JAUNE, ROUGE)
 - **Brice Marden, *Chinese Dancing*, Oil on canvas, 60 x 108 inches**
 - **Sophie Tæuber-Arp**
 - **Piet Mondrian, *Composition avec rouge, bleu et jaune (1930)***
- ŒUVRE TRADUISANT DES COULEURS SECONDAIRES
 - **Henri Matisse, *Madame Matisse, à la raie verte*, 1905. Huile sur la toile.**
- ŒUVRES traduisant des couleurs complémentaires
 - **Joan Mitchell, *La grande vallée (1983)***

➤ Vincent Van Gogh, *Terrasse du café le soir*, 1888

• ŒUVRES TRADUISANT DES COULEURS CONTRASTEES

Robert et Sonia Delaunay, les couleurs simultanées

- Robert Delaunay, *Rythme N°1*, 1938
- SONIA DELAUNAY, *Composition N° 44*

4. UTILISER L'IMAGE :

- Réaliser des nuanciers de couleurs en papier collés, choisir une seule couleur (différents bleus par exemple dans des magazines, des publicités, des emballages, du papier de toute sorte...).
- Réaliser des collages de papiers à partir de formes colorées découpées dans des images (une, deux ou trois couleurs).
- Faire des tris d'images où l'on trouve des couleurs primaires (Utiliser des cartes postales par exemple).

5. COMPOSITION :

- Réalisation de monochromes, de camaïeux... à la peinture.
- Tisser des bandes de tissus peintes avec des couleurs choisies.
- Fabriquer une carte à gratter en couvrant une surface avec des pastels gras de couleurs chaudes ou froides et recouvrir d'acrylique noire. Gratter ensuite pour faire apparaître la couleur.
- Réalisation de collage d'objets pour réaliser des monochromes (le fond et la forme doivent se confondre, utiliser la même couleur).
- Réalisation d'une production en utilisant des couleurs complémentaires en traitant le fond et la forme. Par exemple faire un dessin au pastel orange et recouvrir d'encre bleue pour faire le fond.

- Réalisation et association de formes géométriques aux couleurs contrastées sur un bas-relief (on peut décaler les formes par collage en les surélevant pour donner du relief, on peut faire des algorithmes...). Ou en faire un mobile monochrome.

6. RENCONTRE SENSIBLE

Visiter un musée, une exposition en observant les couleurs. Faire des chasses aux trésors en cherchant :

- **des monochromes** (des tableaux d'une seule couleur, des installations monochromes, des collages d'objets monochromes...).
- **des tableaux avec les 3 couleurs comme les primaires.**
- **des tableaux avec deux couleurs comme les couleurs complémentaires** (du bleu et orange, du rouge et du vert, du jaune et du violet).

7. Références bibliographiques

- **Pastoureau, Michel et Simonet Dominique**, *Le petit livre des couleurs*. Panama/essai - Editions du Panama, 2005
- **Pastoureau Michel**, *Bleu - Histoire d'une couleur*. Editions du Seuil, Paris, 2002 (première édition illustrée, 2000)
- **TDC n° 922**, textes et documents pour la classe, *les sciences de la couleur*, Scérén CNDP, Paris, octobre 2006.

Littérature de jeunesse et livres d'art

- **Lobel, Arnold**, *Le Magicien des couleurs*, Paris : Ecole des loisirs, 2006. Il y a très longtemps les couleurs n'existaient pas, tout était gris, jusqu'à ce qu'un magicien découvre peu à peu les couleurs.
- **Brami Elisabeth, Lemoine Georges**, *Petit cœur*, il était deux fois, mars 2008 (découverte des couleurs)
- **Serres Alain, Corvaisier Laurent**, *Comment Pok l'oiseau inventa les couleurs*, rue du monde, septembre 2011 (Sur l'origine des couleurs)
- **Domergue Agnès, Irène Valente**, *La symphonie des couleurs*, éditions Philomène, mars 2012

Sorti de sa partition, Gaspard, petit gardien des sons du temps de Mozart, découvre la ville d'aujourd'hui. Gaspard écoute et voit... Au rythme de ses découvertes, musique, sons et couleurs se joignent pour créer des tableaux inspirés d'œuvres de grands peintres modernes.

- **Fontanel Béatrice**, *De toutes les couleurs ! : Les couleurs dans l'art*, Palette, Mon premier musée, 2007, 2013
- *Le musée en 10 couleurs*, Milan jeunesse, (10 Oeuvres des collections du Musée national d'art moderne à Paris.
- **Zazie Sazonoff (Auteur), Fred Chapotat (Photographies)**, *Tout en couleur*, Mila éditions, 2005.
- **Květa Pacovska**, *Un livre pour toi, seuil jeunesse*, (livre d'art, livre objet), 2004.

8. Références de sites

Pour visualiser des œuvres à distance et avoir des informations utiles :

- Toutes les œuvres des musées nationaux et de grands musées européens : <http://www.photo.rmn.fr/>
- Les dossiers pédagogiques sur le site du Centre Pompidou : <http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie>
- Le service éducatif du Louvre : <http://education.louvre.fr/>