

LA COULEUR

Objectifs :

Apprendre à regarder,

Se familiariser avec les couleurs,

Savoir et connaître un vocabulaire spécifique des couleurs,

Ecouter, sentir, toucher, goûter...manipuler les couleurs.

Collecter, trier, présenter la couleur.

Pourquoi travailler sur la couleur ?

- ⇒ Pour permettre à l'élève de vivre la couleur, le rendre capable de s'éveiller à des sensations nouvelles, donc d'élargir son champ de perception.
- ⇒ Découvrir son environnement. Développer son sens de l'esthétique.
- ⇒ Explorer le monde des objets, agir sur lui, sur la couleur, la matière.
- ⇒ Observer des phénomènes scientifiques, les comprendre et les reproduire volontairement.
- ⇒ Enrichir son vocabulaire.

La couleur appartient au domaine des sens :

L'élève doit être en contact direct avec la couleur.

La sensibilité aux couleurs n'est pas la même pour tous.

La couleur est présente partout, on ne voit plus qu'en couleur.

La couleur est un phénomène complexe qui concerne plusieurs spécialités telles que la biologie, la technologie, la médecine, les arts plastiques, les arts visuels.

Dans notre langage nous possédons une trentaine de couleurs. C'est par une pratique constante de la couleur que se forme le souvenir des couleurs.

Apprendre à connaître des tons, des nuances... Entrer dans l'univers des familles élémentaires des couleurs claires, foncées, lumineuses, ternes. Pratiquer des mélanges, choisir ses couleurs.

S'éveiller à toutes les manifestations visuelles de la couleur depuis les images, la nature, l'environnement.

La couleur se découpe, se peint, se touche, se mange

La couleur est partout, on peut l'étudier dans différents domaines :

couleur sensation/émotion

couleur et nature

couleur et environnement

couleur, cultures et coutumes

couleur et mélanges (nuanciers)

couleur et matières/supports/techniques...

couleur et alimentation

couleur et expressions

couleur et mouvement

couleur et lumière

couleur et symboles

couleur et publicité

couleur et sociologie

couleur et œuvre d'art

couleur et imaginaire, poésie, littérature

couleur et musique...

couleur et architecture

Collecter, trier, présenter la couleur :

⇒ Créer, réunir un environnement empreint de couleur.

(proposer une chasse à la couleur dans la classe, dans l'école et en dehors)

⇒ Collecter des matériaux et des objets du quotidien qui deviendront objets de la couleur.

Tout est « jaune » ou « bleu », ou « rouge »... trier, faire des collections, nommer les couleurs.

Tout devient unicolore, monochrome (Cf. def. Dico.)

⇒ Présenter des collections d'objets de la même couleur (au sol par exemple...)

Vivre une journée de classe en couleur : tout le monde est habillé en « rouge », on écrit au stylo rouge sur du papier rouge on dessine avec des feutres rouges...les vêtements sont rouges. Organiser un goûter autour de la couleur choisie. Chaque classe peut choisir une couleur et l'on décide de se rencontrer. (prendre des photographies).

⇒ Réaliser des ensembles, des collections de papiers, de matériaux...réunis dans de petits carnets, sur des panneaux...dans des boîtes...

On peut travailler sur une seule couleur ou bien choisir deux couleurs complémentaires.

⇒ Organiser des jeux autour de la couleur :

Répertorier les noms des couleurs et désigner les couleurs

Quelles sont les couleurs que l'on préfère ? les nommer, opérer des choix, des tris selon des critères comme clair, foncée, gai, triste, amusant...

⇒ Chercher les couleurs les plus proches des couleurs des vêtements du voisin.

Enumérer de mémoire les couleurs de son voisin.

⇒ Réaliser le répertoire des couleurs les plus proches de la couleur des yeux, des cheveux, de la peau...

Où trouve t-on de l'unicolore, du monochrome ?

Quelles sont les couleurs de la rue, de la maison, de la montagne, de la campagne, de la mer...du désert...

Présenter :

⇒ Constituer des albums de collections où s'accumulent des objets, des dessins, des matériaux, des images.

Des panneaux récapitulatifs, un amoncellement de petits cadres, des piquets qui jalonnent un espace.

⇒ Travailler la série, le grand nombre, la collection, la famille, le foisonnement d'objets...

Couleur et environnement :

L'environnement proche de l'école : la classe, la cour, la rue, le quartier...un chemin, un trottoir...sont autant de lieux où l'on peut observer la couleur.

Des points de départ :

⇒ ***une couleur à suivre au cours d'un parcours :***

- collecter les couleurs de la rue, d'un territoire délimité...d'un chemin, de la cour...
- rendre compte d'un parcours coloré en notant, photographiant, récoltant des éléments

avec des moyens comme : gratter, décoller, déchirer,

- prélever, copier, ramener en poudre, en miettes, en lambeaux,
des formes, des matières solides,
des images, des mots, des impressions.
des morceaux d'affiches

comment ? quelle mise en œuvre ?

- ⇒ récolter les « verts » (de terre) par croquis, photo, prélèvement (un autre groupe, chasse une autre couleur).
- ⇒ jalonner un chemin par des couleurs à observer pour les autres
- ⇒ retrouver une palette de couleurs composée des nuances de verts, de bruns, de rouges...
- ⇒ traquer une couleur en ville avec un appareil photo
- ⇒ observer des couleurs particulières (les rouges, les jaunes, les bleus)
 - Contempler les taches d'un mur.
 - observer la couleur du clocher, d'une toiture vu de la fenêtre (gris, gris bleuté...)
 - observer le ciel, les nuages à différents moments...repérer l'heure de la couleur (clair, foncé...)
- ⇒ observer la signalétique

Créer un environnement :

⇒ changer les couleurs de son environnement quotidien, à l'aide d'un projecteur diapo : Projeter en très grand. Projeter de la couleur sur des objets, les objets de la classe... Projeter sur soi : de la couleur, des paysages, des jardins, le ciel, la mer, les rochers. Gros plans de matières, des murs peints....

⇒ Jouer des lumières noire et autres.

⇒ Porter des lunettes en rhodoïd de couleur pour découvrir un monde différent.

⇒ « Un citron bleu » : transformation d'un élément du quotidien dont on change les codes couleur.

Observer la couleur :

⇒ selon les variations climatiques à différents moments de la journée, garder le souvenir de...

les changements du ciel, ses couleurs, celles des nuages...

⇒ l'environnement quotidien dont on change les codes : couleur (ciel/bleu. l'arc en ciel)

- ⇒ les couleurs dans la ville, l'école : vitrine, porte, volets, mobilier urbain, habitat, les luminaires, les barrières...
- ⇒ les métamorphoses d'un « habitat » ex : l'école orange, les maisons vertes...
- ⇒ distinguer les couleurs de la terre et celles de la lumière. le ciel menaçant, ciel bleu, le soleil.

Travailler les mélanges :

- ⇒ Fabriquer et utiliser des nuanciers du commerce:
- ⇒ Manipuler les mélanges au hasard ou de façon + ou – désordonnée selon la consigne, selon le niveau des élèvesdes jeux en vrac :
- ⇒ **Expérimenter les mélanges avec les couleurs primaires :**
 - 2/ rouge, jaune = orange (couleur secondaire)
 - 3 /rouge, jaune, bleu = bruns
 - une consigne : prendre 3 couleurs qui se mélangent bien entre elles, tremper le pinceau 1 fois dans chaque couleur et peindre.
 - 2 couleurs au choix, faire un nuancier
 - 2 couleurs primaires + blanc + noir
 - 3 couleurs primaires = domaine des gris colorés
- ⇒ réaliser des taches de couleur différentes, éviter que 2 couleurs identiques ne se côtoient.

Selon les outils utilisés la couleur n'a pas le même rendu

- ⇒ Réaliser des palettes d'échantillons de couleurs. Donner un nom à ces couleurs
 - Prendre un échantillon, l'harmoniser avec 2 échantillons appartenant à une autre gamme.
 - Choisir un échantillon pour casser l'harmonie.
- ⇒ Jouer sur la fonction émotive de la couleur (froide, chaude, dégradé...)
- ⇒ Jouer des rapports entre les surfaces colorées.
- ⇒ Constituer des familles de couleurs :
 - Réaliser un nuancier d'une couleur (personnel, celui de la classe)
 - Regarder, manipuler les nuanciers du commerce (brico dépôt)
 - Utiliser la peinture ou bien la couleur découpée dans les magazines.
 - Jouer des contrastes (noir/ blanc ; clair/ obscur) (rouge, jaune, bleu)
- ⇒ Les nuances d'une même couleur :
 - Jouer avec des surfaces colorées de tailles différentes, juxtaposer, superposer, aligner...accumuler)
 - Jouer des contrastes, ou bien sur le passage progressif d'une couleur à une autre
 - Sur les feuilles essais nuanciers dans lesquelles on a découpé (à l'aide d'une fenêtre) des carrés peints uniformément. Il reste des chutes. Créer un arrangement coloré avec ces chutes.
- ⇒ « L'arc en ciel » : Etude des couleurs pures, contrastées, mélangées. Utiliser un plus grand nombre de couleurs à ordonner, ranger...

Imaginer une civilisation « arc en ciel » avec un habitat, la nourriture, les vêtements, le langage, les métamorphoses de l'épiderme...

- ⇒ Le noir, le blanc et le gris : le noir et le blanc
 - Le gri coloré à fabriquer avec du blanc et toutes les autres couleurs
 - La lumière et la couleur :
 - La lumière du jour, la lumière blanche, la lumière artificielle, l'ombre, l'obscurité.
- ⇒ Visiter un lieu avec des lunettes colorées
 - Réaliser une peinture avec des lunettes colorées

Des documents :

Le livre des matières (échantillons de tissu, papier, plastique, éléments végétaux) de la maternelle La valise « bleu » CDDP

EX/ le bleu :

- ⇒ Récolter organiser la collection de bleus
- ⇒ Fabriquer des bleus (le + possible) réaliser des nuances avec le blanc. Ordonner, trier, ranger.
- ⇒ Utiliser les encres et les stylos bic, effaceur, plume, feutre
- ⇒ Peindre, dessiner en bleu sur du papier journal, cerner d'une autre couleur.

Les couleurs de l'eau :

- ⇒ Les noms des couleurs : Bleu marine, bleu outremer, bleu des mers du sud.
- ⇒ Les verts d'eau. Le vert du Nil
- ⇒ L'eau s'associe à la couleur : les mers rouge, noire, jaune, blanche, le long fleuve jaune, la garance, le Danube bleu.
- ⇒ L'eau se colore et se boit (menthe, grenadine, cassis, vin rouge)
- ⇒ L'eau emprunte des parfums colorés (eau de rose, de violette, d fleur d'oranger, eau écarlate)
- ⇒ Les actions de l'eau : coule, éclabousse, tourbillonne, goutte, fait de vagues...
- ⇒ Décrire et peindre les sensations lorsqu'on est dans l'eau (peur, bien-être)

Un exemple : le rouge

- ⇒ Le rouge est la couleur par excellence
- ⇒ Le rouge est synonyme de couleur dans de nombreuses langues.
- ⇒ Le rouge s'associe à tous les moments de la vie.
- ⇒ Le rouge attire, terrifie, enchante et repousse, signale, corrige, interdit, souligne, cible, dynamise et réchauffe.
- ⇒ Il n'y a pas un rouge mais des dizaines, des centaines de rouges.

Bien sûr, les artistes utilisent le rouge et chacun d'eux est un rouge particulier.

- ⇒ Ex : Illustrer les 6 mots associés au mot rouge :
 - Rouge comme couleur pure et matière
 - Rouge comme objets
 - Rouge comme urbanisme
 - Rouge comme graphisme
 - Rouge comme environnement

- Rouge comme sentiment

Expérimenter à partir d'objets :

Kaléidoscope, toupie, papiers de couleur, rhodoïds, prisme, octascope.

Couleur et expressions, contes, la symbolique, les codes :

- Couleur sensation/émotion (gai, triste...)
- Mener une enquête sur sa propre couleur « moi je préfère » (couleur et portrait)
- *Chercher les expressions liées à la couleur :*
- Voir la vie en rose
- Etre vert de peur
- Rouge de colère
- Dans une colère noire
- Etre blanc comme neige
- Rouge comme une tomate
- Une peur bleue
- Cheveux dorés comme le soleil
- Rouge comme le sang
- L'âme noire comme le corbeau
- Les couleurs et les contes :
- Barbe bleu, Blanche Neige, Le Petit Chaperon Rouge,
- Un monstre vert
- Le dragon rouge
- Le diable rouge

Couleur et codes :

- Couleur et géographie, voir le code conventionnel sur les cartes.
- Code de la route
- Changer les couleurs, inventer une nouvelle scène où les citrons seraient bleus.

Les contes :

- Les livres, les histoires, les contes sont prétextes à jouer des couleurs :
- Couleur et codes, créer une histoire en fabriquant un code de couleurs (Cendrillon, le petit chaperon rouge de Warja lavater)
- Code alphabet, une couleur, une forme, une lettre (Vendredi 1 de A.Herbin, Alphabet de Paul Cox)
- Boucle d'or et les trois ours de Rascal (tout en noir et blanc)

Couleur et œuvres d'art :

- Des reproductions d'œuvres d'art, des cartes postales ...des livres d'art
- Auguste HERBIN : Vendredi 1
- Formes et couleurs, alphabet des couleurs
- Claude VIALLAT : Une forme, Une signature

- Un geste = une couleur
- Une couleur= un outil
- Une forme= une couleur
- Fernand LEGER : Les plongeurs noirs
- Tony Cragg

Etc...

Le goût des couleurs :

- Couleurs alimentaires à manger, à dévorer des yeux.
- Couleurs et saveurs :
- La menthe est verte
- Fraise, framboise sont rose, rouge

Des couleurs qui se mangent :

- Réaliser des glaçons colorés
- Colorer en vert, rose, jaune du fromage frais salé
- Du riz, ajouter des colorants à l'eau de cuisson.
- De la pâte à crêpe, de la pâte des gâteaux, des meringues, des yaourts, des boissons diverses...
- Pour réaliser un buffet haut en couleurs.
- Faire des taches accidentelles sur tissu, huile, thé, chocolat, café, sauce, ...
- La couleur qui apparaît le plus fréquemment dans les taches : le brun.
- Réaliser des échantillons de chaque produit de couleur brune (thé, chocolat...) sur des carrées de 3x3. Classer, comparer les bruns obtenus et classer du plus clair au plus foncé.
- Couleur et sens :
- Associer odeur/ couleur (banane, orange, grenadine)
- Travail des pâtes colorées : farine, sel, colorant. (inventer des gâteaux, des bonbons)
- Travail des poudres, des sables colorés : Utiliser tube, pot en verre...pour présenter
- Superposer, sans mélange des farines, des sucres, des épices...
- Fabriquer ses couleurs à partir des plantes, des fleurs :
- Préparer des décoctions, des macéras

Les jus obtenus sont le plus souvent dans la gamme de jaunes, de bruns. On peut utiliser de la salade, épinard, carotte, choux rouge, orange, pelure d'oignon, café, chocolat, thé...safran, curry, cannelle.

Les fleurs du jardin et les plantes sauvages.

Couleur et poésie :

- « La terre est bleue comme une orange »

et autres poèmes à chercher

BIBLIOGRAPHIE :

- la valise musée
- la valise atelier
- les valises les arts décollent
- la valise « bleu » Atelier Canopé
- des albums : illusions d'optique Mango jeunesse
- blanc, noir, Klein... revues Dada
- un livre pour toi de Květa Pacovska (seuil jeunesse)
- tout en couleur (Mila éditions)
- collection Art en jeu C. Viallat, L. Nevelson, F. Leger,
- le musée en 10 couleurs (Milan jeunesse)
- Rouge alizarine et autres rouges (ZIGZART C.G. Pompidou)
- Bleu zinzolin et autres bleus (ZIGZART C.G. Pompidou)
- C. Radet. C.P.A.P. oct. 06.

Rouge

Présentation

Couleur, matière, que l'enfant, l'adulte n'applique pas sans connotation forte : c'est du sang, c'est le feu, il fait chaud, il y a un danger.

L'approche de ce médium peut se faire par un questionnement autour de nos représentations premières que cette couleur évoque. Interroger les attributs de ce concept nous permet de mesurer la manière dont les enfants l'appréhendent.

Commençons par recenser en vrac les expressions populaires nues où le rouge apparaît :

- chauffé au rouge
- être un rouge
- voir rouge
- devenir tout rouge
- rouge de colère, de honte
- rouge comme une tomate, un coq, un coquelicot, ...
- avoir un nez rouge
- aller dans le rouge
- la planète rouge
- boire du rouge
- rouge à lèvres
- tube de rouge
- viande rouge
- fruits rouges
- alerte rouge
- le petit livre rouge
- souligner en rouge
- Red Skin
- dérouler le tapis rouge
- les brigades rouges
- le drapeau rouge
- la tulipe rouge, la rose rouge, ...
- les choux rouges
- la banlieue rouge
- le chaperon rouge
- le péril rouge
- l'étoile rouge
- l'armée rouge
- le sang rouge
- le panneau rouge
- la voiture rouge des pompiers
- le feu rouge
- la croix rouge
- la corrida
- le label rouge
- Deep Purple

Gérard Fromanger, *Sans titre*

con-

Ensuite, nous pouvons effectuer des classements suivant des critères à définir :

- la théâtralisation
- le signalement
- le danger
- l'humour
- l'érotisation
- l'exotisme
- la réactivité
- les histoires

Jacques Monory, *Tétanic toxic*

Ce premier décryptage nous permet de saisir différents niveaux d'appréhension de l'utilisation de cette couleur :

- la dénotation
- la symbolique

Références

La présentation de reproductions d'œuvres d'art dans lesquelles la couleur rouge est présente ou absente, nous donne à voir des "traitements" différenciés de ce médium :

Yan Pei-Ming, *L'Homme le plus rayonnant*, 1996

- l'exotisme chez Gauguin
- le danger chez Klasen
- le sacrifice chez Chardin et Soutine
- la virginité chez Grünewald
- la mort chez Yan Pei-Ming
- la théâtralisation chez Bacon
- la violence chez Velickovic
- l'attrance chez Wesselman
- le combat chez Lichtenstein
- le décor chez Matisse
- la joie de vivre chez Delaunay
- la dynamique chez Kandinsky
- la chaleur chez De La Tour

Rouge et monochrome

L'utilisation du rouge comme monochrome c'est l'absence de drame ; la couleur dans son expansion la plus glorieuse, la couleur devient lumière, portée à son maximum d'intensité pour envoûter, nous fasciner, nous immobiliser. [1]

Les grandes peintures lumineuses, avec leurs jaunes, rouges et bleus sont expansives, non seulement en terme de palette mais plus particulièrement au sens où elles irradient dans l'espace et provoquent un sentiment de plénitude sensorielle. Une générosité pleinement éclairée et orchestrée ; ce sont des tableaux qui peuvent être accrochés dans de grandes salles où dans des espaces plus modestes, et un rayonnement théâtral s'en dégage, les peintures habitant et éclairant l'espace sans essayer de le contrôler. C'est un pacte de pure générosité. [2]

L'usage de cette couleur n'est donc pas innocente : elle accentue, elle décrète, elle sublime, elle révèle, elle dramatise, elle est connotée, elle signale, elle force le regard, elle sollicite l'imaginaire.

- [1] Émilie Daniel, « Spécial Francis Bacon », in *Artstudio*, Paris, n° 17, été 1990.
- [2] Sean Scully, *Mark Rothko : corps de lumière*, Éd. de l'Échoppe, Paris, 1999.

Démarches

Réaliser une composition plastique

Les compositions plastiques sont réalisées en deux ou trois dimensions à partir d'activités picturales, d'activités de fabrication par assemblages et modelage, et d'activités avec et autour des objets. Pour notre projet, nous nous attacherons à explorer des objets plastiques réalisés en trois dimensions.

Un dragon "rouge de colère"

Après énumération de ce qui peut caractériser, spécifier et justifier l'utilisation de la couleur rouge :

- la dangerosité,
- la théâtralisation,
- le signalement,
- l'exotisme,
- le décor,
- la joie de vivre,
- l'humour, ...

Réaliser un objet en trois dimensions (carton, papier, ...), à l'aide de différents dispositifs d'assemblages (colle, scotch, agrafes, trombones, ...), les peindre en rouge et opérer une forme de dématérialisation propre à accentuer l'intention initiale.

Nous créerons ainsi une collection d'objets construits dont le dénominateur commun sera l'utilisation de la couleur rouge. La confrontation de ces compositions plastiques entre elles et leurs agencements donnera un sens nouveau à ces réalisations.

La mise en scène de toutes les collections créera un fourmillement dynamique et leur présentation au sol obligera le spectateur, le regardeur, à les considérer comme un ensemble constitué d'une multitude d'éléments particuliers.

Des objectifs

Les réalisations plastiques sont collectives, elles relèvent d'une organisation et d'une présentation que l'on qualifie d'installation.

Elles peuvent opérer de manière additive, à savoir un ensemble d'objets créés individuellement suivant des règles préétablies, et ensuite agencés afin dans un espace donné.

Elles peuvent être singulières, construites à plusieurs ou faire l'œuvre d'un "objet" collectif.

La dématérialisation des constructions plastiques, la nécessité de s'intégrer dans un projet collectif partagé par toutes les classes participantes se doivent d'être explicitées, afin de saisir que nous ferons partie d'un tout, et que nous en sommes des éléments constituants.

La mise en espace de toutes les productions plastiques donnera du sens à l'exposition.

Les inducteurs et déclencheurs des activités sont alors à la portée des enseignants qui organisent au sein de leur classe les recherches et le mode opératoire :

Au feu les pompiers !

- une collecte d'empreintes d'objets
- une histoire illustrée par des objets extraits de la narration
- des accessoires de contes
- un événement particulier représenté, par exemple des pompiers qui éteignent un feu
- un labyrinthe de lettres, des pré-noms "mots croisés"
- un cortège d'animaux
- un simulacre de table mise
- des créations de pizzas
- des signes de danger, objets de désirs
- des panneaux de signalisation
- des mises en boîtes
- des mobiles

Les objectifs poursuivis sont également d'ordre langagiers, il s'agit de compétences qui touchent les domaines de la communication, du langage d'accompagnement de l'action, et de celui de l'évocation, ils induisent et permettent de développer :

- une écoute de l'autre et de l'adulte
- une prise d'initiative d'échanges
- une compréhension de consignes
- des échanges autour de ce que l'on fait avec la classe
- la prise en compte des avis échangés
- de rapporter son expérience au sein de la classe

En arts plastiques plus précisément l'enfant pourra exercer et adapter son geste aux contraintes matérielles (outils, supports et matières), et réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir d'expression et les contraintes données.

Il pourra ainsi combiner plusieurs opérations plastiques pour construire une production en deux ou trois dimensions, individuelle ou collective.

Il témoignera d'une expérience particulière et singulière auprès de ses pairs.