

Dessine avec la couleur

Cycle 2 | élémentaire

Dessine avec la couleur

- Cet atelier constitue une proposition ouverte de mise en lien des œuvres de la collection avec les référentiels de formation du Ministère de l'Éducation Nationale.
- L'objectif de cet atelier est d'expérimenter les rapports colorés et les notions de forme/contre-forme. Ainsi les découpes se combinent, s'assemblent et s'organisent en une composition qui joue avec la lumière.
- Vous trouverez dans les pages suivantes citations, corpus d'œuvres, expériences de perception ou outils pédagogiques. Certaines pages sont des ressources pouvant être projetées , et d'autres sont des supports pouvant être imprimés .

Cycle 2 - élémentaire

Direction des publics
Service de la médiation culturelle

Pôle éducation artistique et culturelle
action-educativer@contact-centrepompidou.fr

Ce document est en libre accès
à la rubrique enseignant sur
centrepompidou.fr

Cadrage général

Objectifs

- Prendre en compte l'influence des outils, matériaux, gestes sur la représentation en deux dimensions.
- Se confronter à un travail collaboratif en petit groupe pour faire des choix.
- Découvrir les papiers découpés de Matisse.

La relation avec l'œuvre et l'artiste

« Au lieu de dessiner le contour et d'y installer la couleur – l'un modifiant l'autre – je dessine directement dans la couleur (...). » C'est ainsi que Matisse a participé au dépassement du séculaire débat artistique opposant couleur et dessin. Dans le travail de ses papiers découpés, formes et contre-formes dialoguent sans cesse, l'une étant l'égal de l'autre, et créant des compositions d'une grande intensité.

Liens avec le programme du cycle 2 en Arts plastiques

Expérimenter, produire, créer

- S'approprier par les sens les éléments du langage plastique : support, couleur...
- Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés.
- Tirer parti de trouvailles fortuites, saisir les effets du hasard.

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs

- Formuler ses émotions, entendre et respecter celles des autres.
- Repérer les éléments du langage plastique dans une production : couleurs, formes, matières, support...

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art :

- Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres. d'art, manifester son intérêt pour la rencontre directe avec des œuvres.
- S'ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques.

Cycle 2 - élémentaire

Direction des publics
Service de la médiation culturelle

Pôle éducation artistique et culturelle
action-educativer@contact-centrepompidou.fr

Ce document est en libre accès
à la rubrique enseignant sur
centrepompidou.fr

Un atelier en plusieurs temps (2h)

1. Libérer le geste
2. Jouer du positif/négatif
3. Cadrer, recadrer
4. Créer une composition collective

Matériel

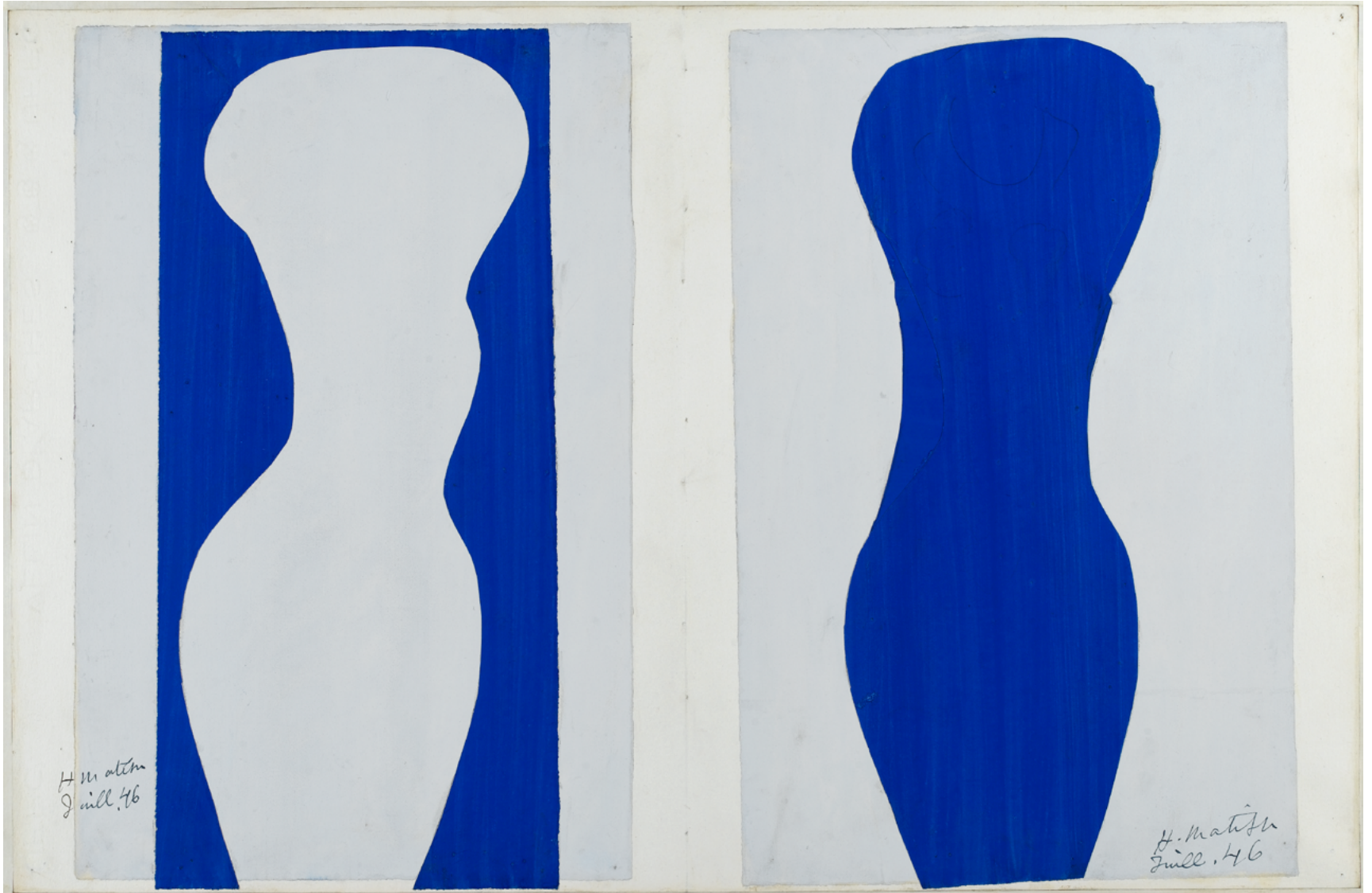
- 35 feuilles Canson de couleur format raisin ou A3, ou 70 feuilles Canson de couleur format A4 (jaune, rouge, orange, bleu, turquoise, violet, rose, marron, vert, gris, etc.)
- gabarits de découpe des formes (rectangles et pétales) à imprimer
- modèle de cercle chromatique à imprimer

photo © Manuel Braun

Regarder l'œuvre

Henri Matisse
Formes, 1946

Regarder l'œuvre

Henri Matisse
Le lagon, planche XIX, 1946

Un atelier en plusieurs temps

1. Libérer le geste

Dans un premier temps, nous proposons aux élèves différents exercices de découpage sur papier blanc pour **libérer le geste et s'exercer à «dessiner» directement avec les ciseaux sur le papier.**

CONSIGNES :

- Démarrer et terminer le découpage au même point dans la feuille, de manière à **générer deux formes : la découpe-forme pleine et son négatif**, sa contre-forme.
- **Libérer le mouvement du poignet, s'entraîner à découper des formes courbes.** Découper en tournant la feuille et non la main. Imaginer les lacets d'une route sinueuse, les vagues de la mer, les méandres d'une rivière, les courbes d'une dentelle...
Éloigner et rapprocher les ciseaux du bord du papier. Inventer des chemins, et imaginer un aimant qui repousse la main ou l'attire vers le centre.
- **Expérimenter la découpe sur des formats A5 et A6**, afin de voir comment les dimensions du support conditionnent le résultat.

2. Jouer du positif/négatif

Dans ce second temps, chaque élève est invité à réaliser **une série d'expériences** qui seront mises bout à bout pour constituer un livret ou une frise.

CONSIGNES :

- **Expérience 1 :**
Sur 1 feuille A5 de couleur A, découper une forme en entrant et en sortant au même endroit. Placer la forme pleine (positif) et celle en creux (négatif) sur 1 feuille A4 de couleur B. Observer comment sur le fond de la feuille, la forme en creux fait apparaître une nouvelle forme pleine.
- **Expérience 2 :**
Sur 1 autre A5 de la même couleur A, découper une autre forme. Cette fois, prendre le «négatif» et le couper en deux. Séparer les deux parties et les placer sur 1 feuille A4 de couleur B. Déplacer les 2 morceaux et observer comment la forme se modifie.
- **Expérience 3 :**
Prendre une feuille blanche de format A4 et placer une bande d'une autre couleur (B) sur le dessus. Prendre le «positif» de l'exercice précédent et le positionner pour générer une composition. Observer l'effet des contrastes entre la couleur de la forme et les différents arrière-plans.

3. Cadrer/recadrer

Préparer un cadre en évidant une feuille A4 blanche (gabarit de découpe au slide suivant).

CONSIGNES :

- **Expérience 4 :**

Observer le rapport entre deux formes et cadrer. Découper une forme sur chacune des feuilles A6 noires et colorées (B). Essayer de les placer l'une près de l'autre comme deux formes qui chercheraient presque à s'emboîter, comme deux îles rapprochées. Sélectionner, cadrer et jouer à chaque fois à compter le nombre de formes qui apparaissent.

- **Expérience 5 :**

Construire un cadre et composer. Découper des formes négatives comme dans l'expérience 2. Sur un fond de couleur (A), créer une bordure en utilisant les bords droits, les angles. Ne pas hésiter à retailler un peu ces « chutes ». Jouer avec les formes qui se créent, les espaces pour venir placer d'autres formes. Faire attention à ce qu'aucune forme ne se touche mais que chacune cherche sa place près d'une autre.

4. Créer une composition collective

Chaque élève dispose les différentes expériences menées pour former une frise. Faire un étalage et observer les productions de la classe.

À la fin de l'atelier, des groupes de 4 élèves peuvent faire des découpes sur du papier de différentes formes et couleurs et les coller sur le sol ou sur un mur recouvert de papier blanc ou noir pour créer une composition collective.

Garder une même gamme de couleurs par groupe pour faciliter la composition visuelle.

Œuvres connexes

Henri Matisse, *Le toboggan*, 1943

Henri Matisse, *Le lagon, planche XVII*, 1946

Henri Matisse, *Le lanceur de couteaux*, 1947

A4

Gabarits de découpe

Le cadre pour les expériences 4 et 5.

ZONE À ÉVIDER POUR FORMER
LE CADRE DE RECADRAGE

Crédits

Henri Matisse, *Formes*, 1946

© Succession Henri Matisse, photo © Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/czz5BB4>

Henri Matisse, *Le lagon, planche XIX, Jazz*, 1946

© Succession Henri Matisse, photo © Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/c9dL4d>

Henri Matisse, *Le toboggan*, 1943

© Succession Henri Matisse, photo © Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cd7opB>

Henri Matisse, *Le lagon, planche XVII, Jazz*, 1946

© Succession Henri Matisse, photo © Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/c5ezqj6>

Henri Matisse, *Le lanceur de couteaux*, 1946

© Succession Henri Matisse, photo © Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cyngEXk>

Centre
Pompidou

