

Ombres et lumières

La lumière révèle **les formes** (la silhouette d'un objet, les détails de cet objet, son ombre portée)
les couleurs (vives, , rabattues, opaques , translucides etc... et le clair et l'obscur)
la matière (les reflets, la texture des objets)
elle peut modifier cette perception
elle participe à la signification de l'œuvre en interaction avec ses composantes

oo

propositions de pistes, relatives à : *la lumière révèle les formes*

« *La chasse aux ombres* » cycle 1, 2,3

éclairer divers objets, successivement
dessiner le contour de leurs ombres portées
remplir les surfaces au fusain (gris) à l'encre de Chine (noir)
nous avons donc une collection d'ombres → exemple de mise en espace collective :
recoller ces traces sur des cartons forts, les chantourner, en faire une installation en volume
(adjonction de renforts au dos) .

« *mes ombres* » cycle 1,2,3

dans la cour par temps ensoleillé, ou avec projecteur
mimer une attitude, un camarade trace à la craie le contour de ma silhouette.
faire des photos

même proposition sur papier fort ou carton pour réaliser une mise en espace ultérieure
(association des silhouettes peintes pour réaliser « une peinture murale », ou bien
réalisation d'une ribambelle en volume si sur du carton)

De l'ombre portée à l'objet: cycle 3

A l'aide de papiers et de cartons déchirés, découpés, pliés, plissés; à l'aide de petits objets aux formes intéressantes, créer un objet qui sera suspendu à un fil nylon tendu horizontalement.

Projeter l'ombre de cet objet sur un support rigide (canson ou carton format raisin) et détourer cette ombre.

Peindre l'intérieur de la silhouette, et y ajouter des éléments graphiques, de manière à donner naissance à un objet ayant sa propre autonomie.

Possibilité de réitérer cette opération avec des incidences d'éclairage angulaires multiples, de manière à obtenir, à partir d'un même « objet » des représentations variées. Ces diverses ombres peuvent être juxtaposées en un ensemble abstrait ou cohérent qui sera un nouvel « objet » semi-figuratif, si on ajoute un élément pertinent (des yeux, des pattes, un chapeau, des roues, etc...)

« des ombres chinoises » cycle 1,2,3

pour évoquer des animaux, des objets, etc ...
pour illustrer des contes, des fictions, etc...

réaliser des ombres chinoises d'objets, de constructions, ou de nous dans des attitudes diverses

en modifiant l'incidence lumineuse
puis faire des photos

« des masques d'ombres » cycle 1,2,3

sur le visage de chacun des élèves, projeter les ombres de divers objets, ou des mains ouvertes, ou du papier et tissu froissé, de manière à créer des masques originaux ; faire une photo de chaque proposition.

« des ombres inquiétantes » cycle 3

Choisir un objet aux formes variées (ex une chaise). Projeter son ombre au mur, ou au sol, en faisant varier l'incidence lumineuse, en interposant soit une passoire, un entonnoir, un rodoïd de couleur, etc...de manière à mettre en évidence l'étrangeté de l'ombre (déformée, étirée,...); faire une photo.

On peut procéder de la même façon mais cette fois, le support de projection n'est plus uniforme, mais présente du relief plus ou moins accentué (collection de volumes divers recouverte d'un drap blanc)

« quand la lumière arriva... » cycle 1,2

sur un carton fort de couleur sombre, dessiner un motif simple (dessin personnel ou emprunts peinture de Miro, Kandinsky, ...)

piqueter le motif contour du motif,

ouvrir légèrement et partiellement certaines lignes et graphismes

installer devant une fenêtre ou devant une source lumineuse pour faire entrer la lumière

« une histoire de lumière » → le contre-jour **cycle 2,3**

peindre un fond uni en couleurs chaudes (jaune, rouge ou orange)
sur ce fond sec, peindre des lignes noires (encre de Chine ou acrylique) et brunes (brou de noix), larges, dans toutes les directions, (ne pas repasser sur la trace si celle-ci n'est pas uniforme)

ne pas aller trop vite, bien regarder le moment où le support sera suffisamment rempli de traces noires, mais laissera encore « passer la lumière »

(se référer aux travaux de Pierre Soulage)

remarque : cette idée peut se traduire par de la gravure sur carte à gratter
par un dessin à la gomme sur surface noire au fusain

« du néant surgit la forme » **cycles 1,2 &3**

Sur un support passé uniformément au fusain, frotter, estomper, dessiner à la gomme, pour faire émerger la forme et la lumière.

« vanille-chocolat » **cycle 3**

sur un carton fort blanc, dessiner un personnage, un objet, etc...

suivant certaines lignes plier le dessin ; ainsi, on passe du dessin au volume.

Eclairer artificiellement cette sculpture, puis sur un fond foncé, réaliser des photos.

-Créer des BD très sombres **cycle 2&3**

-Fabriquer un fond de projection tourmenté (volumes divers, papier fort lié, etc...) et y projeter des diapositives; repasser sur les contours projetés sur ce fond; peindre ou travailler les espaces en graphismes pour donner l'illusion de profondeurs et de reliefs, puis faire des photos. **Cycle 3**

-Procéder à une recherche d'expressions dans lesquelles figure le mot « ombre », puis en faire l'illustration picturale, graphique ou en volume: **cycle 2&3**

jeter, faire de l'ombre / les stores font de l'ombre / il n'y a pas un coin d'ombre sur cette place / chercher l'ombre / faire de l'ombre à quelqu'un / hémisphère plongé dans l'ombre / cône d'ombre / il fait quarante degrés à l'ombre / places à l'ombre et places au soleil / à l'ombre du vieux chêne / mettre quelqu'un à l'ombre / mettre à l'ombre de l'argent, des documents / à l'ombre de... / dans l'ombre d'une forêt / vivre dans l'ombre de quelqu'un / terre d'ombre / il y a une ombre au tableau / ombre à paupières / les ombres de la nuit / rester, vivre, végéter dans l'ombre / sortir de l'ombre / laisser quelque chose dans l'ombre / certains détails ont été laissés dans l'ombre / de nombreuses zones d'ombres subsistent dans cette affaire / ce qui se trame dans l'ombre / ombre absolue, relative / ombre portée / être comme l'ombre et le corps / suivre quelqu'un comme son ombre / théâtre d'ombre / ombres chinoises / entrevoir deux ombres qui s'enfuient / lâcher, laisser, abandonner la proie pour l'ombre / elle n'avait pas l'ombre d'un remords / il n'y a pas l'ombre d'un doute / le royaume des ombres / n'être plus que l'ombre de soi-même / porter ombrage à quelqu'un / lui faire de l'ombre / prendre la proie pour l'ombre / fuir devant son ombre / se battre contre son ombre / vivre dans l'ombre / se mettre à l'ombre / jeux d'ombres / sortir de l'ombre / passer de l'ombre à la lumière / peur de l'ombre / marche à l'ombre / se cacher dans l'ombre / travailler dans l'ombre / etc...

- Faire une collection d'éléments peints ou photographiés en clair-obscur, procéder à une mise en espace ayant un sens; les ellipses entre ces éléments peuvent être comblés par des dessins, des graphismes, des textes divers ... **cycle 3**

-Créer une sculpture à l'aide de cartons encastrés, de tubes de carton, etc... peindre des espaces noir comme si la lumière éclairait cette sculpture. A divers endroits, installer des éléments figuratifs (personnages, animaux, maisons, arbres, etc...) ; ces éléments sont soit peints en noirs, soit peints en blanc, et sont installés dans les espaces leur correspondant (dans cette hypothèse, on ne les distinguera pas beaucoup) ou installés à contre-sens(éléments noirs sur espaces blancs et vice et versa) **cycle 2 &3**

-Réaliser des photogrammes, des montages en photocopies. **Cycles 1,2,3**

-des techniques : *Le noir révèle des formes* **cycles 1, 2 &3**

par frottages,

par empreintes,

par impressions,

par graphies inventées,

par taches,

par projections sur pochoirs,

par dessin sans la ligne

oo

Propositions de pistes relatives à : *la lumière révèle la couleur*

« *Des soleils* » **cycle 1**

réaliser des soleils à l'aide de diverses techniques

« *et la lumière jaillit* » **cycle 2,3**

sur un support noir, réaliser une peinture très vive aux pastels ou (et) peinture.
à partir d'un dessin d'imagination, ou d'emprunts à des œuvres du musée.

idem en gravure superficielle sur une carte à gratter.

« les couleurs se glissent, se heurtent » cycle 1,2,3

sur un support rhodoïd, coller des morceaux de papier cristal colorés, superposés, juxtaposés

constater l'incidence des superpositions après installation sur une vitre ou éclairage par l'arrière. (c'est une approche du vitrail)

« des supports utiles » cycle 3

S' approprier des vieilles radiologies en les combinant, en les superposant, en les prolongeant, sur un mode paysager fantastique, cartographique, animalier, etc...

en les retouchant (avec des encres, des peintures, des dissolvants, etc...)
en superposant deux diapos,

« Métamorphose d'un tableau » cycle 3

- transposer une œuvre diurne du musée, dans la facture picturale du « clair-obscur », colorée ou monochrome et vice et versa

- appropriation personnelle d'une œuvre traitée en « clair-obscur » (en aplat, en relief ou en volume) exemple avec *Job et sa femme* de G de La Tour

- Choisir une œuvre picturale du musée pour la traiter avec la lumière: cycle 3

peindre « à la manière de... » Claude GELLEE , la lumière vient en face de nous et inonde tout le paysage ; c'est *un contre-jour*.

Georges de la TOUR , la lumière vient du tableau (produite par la bougie, elle est focalisée, c'est *un clair-obscur*.

REMBRANDT la source de lumière n'est pas présente sur le tableau, et l'éclairage est limité au personnage, c'est également un *clair-obscur*.

-Projeter une image fortement contrastée, ou une œuvre en clair obscur sur un support gris grand format; blanchir les parties claires à l'aide de peinture blanche; travailler les parties sombres en hachures grises et noires, et à la brosse, en fonction de l'intensité des ombres.

Cycles 3

« La lumière est souvent associée à la fête... » aussi, décliner la source lumineuse, « source de plaisir » : la bougie, la guirlande, le feu d'artifice, etc... cycles 1, 2 & 3

-créer une installation laissant passer la lumière (un éclairage interne à l'installation), avec des papiers colorés, des tamis, des treillis, des structures diverses. Cycles 1, 2 & 3

-Réaliser une série de visages de profils et colorés (comme des ombres colorées improbables !) cycles 1,2&3

-Réaliser une collection d'objets ayant un rapport avec la lumière : un interrupteur, une bougie, une ampoule, etc...en faire un catalogue. Cycle 1,2&3

-Mimer un tableau du musée (costumes et décors assez proches de l'original), avec un éclairage particulier: à contre-jour, en plongée, en contre-plongée, avec philtres colorés, ou sans dispositif ni traitement à posteriori pour traduire une atmosphère précise, puis faire des photos. **Cycle 3**

-Réaliser des mondes intimistes avec des éclairages bien ciblés **cycles 2 &3**

oo

Propositions de pistes relatives à : *la lumière révèle la matière*

Des traces de lumière... **cycle 1, 2& 3** réaliser des traces avec des médiums pâteux (peinture épaissie par de la farine, de la lessive, etc...

réaliser des reliefs avec divers matériaux comme le papier de soie, l'argile, le plâtre, etc...

...puis, en plaçant une lumière rasante, les reliefs créés vont être mis en valeur. Faire des photos.

la lumière sur les plis » (le relief accroche la lumière) **cycle 1,2,3**

sur un support carton, coller des bandes de papier de soie (idem avec du papier machine, de la gaze, du tissu, etc...) et dans le frais, modeler des plis, des froissés.

peindre le tout après séchage

installer toutes les productions d'une manière collective, en variant l'orientation des plis

installer une source lumineuse rasante et faire des photos.

« le reflet dans l'eau » **cycle 2 ,3**

Plier une feuille en deux, dans le sens horizontal (papier assez glacé)

Considérer que la ligne de pliage est la surface de l'eau. Peindre un paysage très rapidement avec une peinture épaisse. Puis, replier la feuille et appliquer la partie peinte sur l'autre partie en appuyant fortement. Ouvrir et constater le transfert de la couleur (technique du monotype)

Pour donner plus de réalisme au paysage et à son reflet, on peut encore intervenir : passer dans le sens horizontal, sur le reflet une brosse sèche → les couleurs seront rendues moins nettes, plus floues, faisant penser davantage à une surface liquide.

-Réaliser des sculptures diverses, figuratives ou non, à l'aide d'aluminium rigide, les installer dans un espace sombre et éclairer. **Cycle 1,2 &3**

-Réaliser des traces diverses et en combiner quelques unes pour illustrer des reflets
cycles 2 &3

-Des reflets sur une surface aquatique (faire des photos)
sur un miroir cycle 1,2 &3

-Des éclats de lumière... par la photo, la peinture, le dessin noir , ... cycles 2 &3

-Réalisation d'un reportage photo au musée, au voisinage du musée et ailleurs...et portant sur
l'idée du reflet, de l'éclat de lumière cycle 2 &3

etc...

Dossier élaboré par Mario Zanchetta CPD arts visuels