

VERT

Le titre « **VERT** » permet à l'élève de donner forme à ses émotions et à ses idées, en toute liberté du choix des techniques et pratiques artistiques et du message à communiquer.

ANNEXES

Activité en arts visuels, de la 9e à la 12e année

L'AFÉAO remercie le ministère de l'Éducation de son soutien financier pour l'élaboration de cette ressource. Celle-ci a été conçue par l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du Ministère.

Ce document est en évolution constante. Vous êtes invités à faire part d'ajouts qui enrichiraient le document, d'expériences pertinentes à partager ou de coquilles linguistiques à retoucher. Info@artsendirect.com

Conception, rédaction, gestion de projet : Colette Dromaguet
Validation/ révision : Chantal Burelle

Annexe 1 : Tableau synthèse de l'unité d'apprentissage De l'œuvre à l'expo sous le titre **VERT**

	Exercices	Ressources	Fiches/documents joints
<p>Présentation <i>De l'œuvre à l'expo</i> sous le titre VERT</p> <p>Activité 1 <i>Exploration</i></p> <p>1 ½ période de 75 min</p>	<p>Déchirures de verts dans des magazines et classification</p> <p>Collection de végétaux de différents tons de verts</p> <p>Exploration des couleurs</p> <p>Bingo des artistes</p>	<p>Ragans, Rosalind, <i>Les Arts visuels Théorie, création et analyse</i>. (2004) Traduction Laurette Therrien, adaptation Jeane Doucet. Toronto. Éditions de la Chenelière/McGraw-Hill.</p> <p>Cybermuse, Musée des beaux-arts du Canada : http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/search</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Annexe 1 : Tableau synthèse de l'Unité d'apprentissage De l'œuvre à l'expo ▪ Annexe 2 : Survol des principes de la composition ▪ Annexe 3 : Éléments de la composition : la couleur ▪ Annexe 4 : Évaluation des œuvres du concours ▪ Fiche A1.1 : Œuvres suggérées
<p>Activité 2 <i>Proposition de création</i></p> <p>2 ½ périodes de 75 min</p>	<p>Portrait d'artiste. Qui suis-je ?</p> <p>Proposition de création</p>	<p>Ragans, Rosalind, <i>Les Arts visuels Théorie, création et analyse</i>.</p> <p>Vert Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Vert</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fiche A2.1 : Portrait d'artiste. Qui suis-je? ▪ Fiche A2.2 : Quoi dire? Proposition de création

<p>Activité 3 <i>Expérimentation</i></p> <p>4 périodes de 75 min</p>	<p>Remue-méninges Combinaisons forcées Dessin/croquis Photographie Peinture Assemblage</p>	<p>Ragans, Rosalind, <i>Les Arts visuels</i> <i>Théorie, création et analyse.</i></p> <p>Livres de techniques de peinture (gouache, aquarelle, acrylique)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fiche A3.1 : Exercice de remue-méninges (modèle) ▪ Fiche A3.2 : Exercice de remue-méninges (gabarit d'élève) ▪ Fiche A3.3 : Exercice d'associations inattendues ▪ Fiche A3.4 : Comment le dire ? ▪ Fiche A3.5 : Autoévaluation (formative) – expérimentation
<p>Activité 4 <i>Élaboration/réalisation</i></p> <p>5 périodes de 75 min</p>	<p>Production - effets expressifs de la couleur et message à communiquer</p>	<p>Ragans, Rosalind, <i>Les Arts visuels</i> <i>Théorie, création et analyse.</i></p> <p>Livres de techniques de peinture (gouache, aquarelle, acrylique) et d'autres matériaux et formes d'expression au besoin</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fiche A4.1 : Feuille de route à annoter en cours de production
<p>Activité 5 <i>Évaluation/Rétroaction</i></p> <p>2 périodes de 75 min</p>	<p>Analyse de son œuvre Commentaires lors de la critique de groupe</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fiche A5.1 : Autoévaluation de l'œuvre à exposer ▪ Annexe 4 : Évaluation par les pairs des œuvres exposées

<p>Activité 6 Événement artistique: exposition dans la communauté</p> <p>3 périodes de 75 min</p>	<p>Fiche signalétique et mention Rôle à jouer dans la préparation, l'accrochage et le vernissage de l'exposition</p>	<p>Guides gratuits pour les artistes – salons et biennales http://www.solutions-creatives.com/indexguides.htm</p> <p>Ragans, Rosalind, <i>Les Arts visuels</i> <i>Théorie, création et analyse.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fiche A6.1 : Mention de l'œuvre/fiche signalétique ▪ Fiche A6.2 : Tâches de l'élève dans la préparation de l'événement ▪ Fiche A6.3 : Évaluation sommative de l'unité
---	--	---	--

Annexe 2 : Survol des principes de la composition

Les pouvoirs des principes de la composition sont immenses. Les choix et l'utilisation que l'artiste fait des principes de la composition dans l'œuvre contribuent à jouer une mélodie visuelle. Nous trouvons le plus souvent les principes suivants dans les documents :

Harmonie	Unité	Équilibre
Contraste		Centre d'intérêt
Rythme		Mouvement

Harmonie - En général, c'est l'idée d'entente de toutes les parties, grâce à l'unité.

En Art, c'est facile à percevoir :

- tous les éléments et les principes de la composition sont étroitement liés, sans fausse note;
- un sentiment de bien-être se dégage de l'œuvre;
- une œuvre d'art peut ne pas être harmonieuse.

Comment l'artiste crée-t-elle l'harmonie ? Elle :

- répète la forme et la valeur;
- applique des couleurs analogues et leurs mélanges;
- choisit des valeurs analogues ou rapprochées;
- crée sa palette de couleurs à partir des trois couleurs primaires pour obtenir les primaires, les secondaires, les tertiaires, les teintes, les nuances et les tons;
- favorise particulièrement un élément de la composition : p. ex., formes, couleurs, valeurs ou textures similaires.

Unité - En général, c'est l'idée d'un tout qui va bien ensemble (p. ex., le Canada et les dix provinces et territoires au sein d'un gouvernement fédéral, la famille où chacun a sa place).

En Art, c'est parfois difficile à percevoir, cependant :

- il n'est pas possible de changer quelque chose dans l'œuvre sans changer le message;
- il n'y a pas de distraction visuelle;
- tout est cohérent et harmonieux : les éléments, les principes de la composition, le message et le sujet forme un tout.

Comment l'artiste crée-t-il l'unité ? Il :

- limite les variantes (simplicité);
- répète des objets ou des éléments (répétition);
- regroupe dans l'œuvre des objets dissemblables au lieu de les éparpiller;
- choisit des couleurs et des textures dans les matériaux d'une architecture en fonction de son environnement;
- limite les espaces négatifs entre les formes.

Équilibre - En général, l'équilibre donne un sentiment de confort et apaise.

En Art, l'équilibre est essentiel à atteindre dans une œuvre d'art, même s'il n'est pas toujours atteint de la même manière...

- C'est le résultat de l'organisation des éléments de l'œuvre dans le but de produire la stabilité;
- L'équilibre symétrique ou formel existe lorsqu'il y a une distribution semblable des éléments d'un côté ou de l'autre par rapport à un axe imaginaire vertical ou horizontal;
- cette forme d'équilibre est monotone, confère rigidité et exprime courage et dignité;
- L'équilibre asymétrique ou informel existe lorsque des éléments différents ou inégaux s'opposent l'un à l'autre tout en s'harmonisant. Ainsi, lorsqu'il y a un équilibre informel, on perd la notion d'axe et les éléments s'équilibrent visuellement;
- L'équilibre radial, variante complexe de la symétrie, existe lorsque les éléments gravitent autour d'un point central et sont situés à égale distance du centre, formant des motifs circulaires.

Comment l'artiste crée-t-il l'équilibre ? Il :

- place des objets similaires de chaque côté d'un axe, à égale distance du centre (symétrie);
- choisit des éléments de la composition (formes, lignes, couleurs, textures) qui rétablissent l'équilibre informel causé par la répartition informelle des objets.

Pourquoi l'artiste choisit-elle un style d'équilibre?

- L'équilibre formel ou symétrique exprime un sentiment de paix (dignité dans un portrait).
- L'équilibre informel ou asymétrique se rapproche de la nature (paysages, groupes de personnes).
- L'équilibre radial se retrouve dans des motifs décoratifs. Certains peintres l'utilisent, comme l'artiste autochtone, Alex Janvier.

Contraste - En général, le contraste oppose deux choses : p. ex., le jour et la nuit, l'eau et le feu.

En Art, le contraste accomplit de multiples fonctions :

- un fort contraste attire l'attention du spectateur sur les différences;

- un faible contraste atténue les différences, tel que deux tons d'une même couleur;
- un contraste provoque un centre d'intérêt.

Comment l'artiste utilise-t-il le contraste ? Il ajoute aux :

- lignes droites, une ou quelques lignes courbes;
- lignes longues, quelques lignes courtes;
- lignes épaisses, quelques lignes minces et vice-versa;
- grandes formes, quelques petites formes;
- formes organiques, une ou des formes géométriques;
- formes rondes, des formes carrées;
- formes positives, quelques formes négatives et vice-versa;
- couleurs lumineuses, quelques couleurs obscures;
- couleurs brillantes, quelques couleurs ternes;
- couleurs chaudes, quelques couleurs froides, et vice-versa;
- textures rugueuses, des textures lisses et douces;
- textures lustrées, quelques textures mates;
- textures dures, quelques textures souples, et vice-versa;
- valeurs pâles, quelques valeurs foncées;
- grands espaces, quelques petits espaces;
- espaces à formes organiques, des espaces à formes géométriques;
- espaces positifs, des espaces négatifs, et vice-versa.

Pourquoi l'artiste joue-t-elle beaucoup avec les contrastes ?

- S'il n'y a pas de variété dans l'œuvre, celle-ci devient statique.
- S'il y a trop de variété, celle-ci engendre la confusion.

Centre d'intérêt – aussi appelé, la dominante ou l'accentuation. En général, le centre d'intérêt ressort parmi plusieurs autres choses.

En Art, le centre d'intérêt...

- met un élément de la composition en vedette;
- se limite souvent à un ; si l'œil saute d'un centre d'intérêt à l'autre, cela entraîne de la confusion;
- permet à l'artiste de transmettre un message.

Comment l'artiste crée-t-elle un centre d'intérêt ? Elle :

- exagère la taille d'un objet parmi les autres;
- choisit une couleur vive au centre de couleurs grisées;

- place un objet ou un élément de la composition de manière à ce que l'œil s'y arrête;
- insiste sur un élément particulier de la composition, tel qu'un vase texturé sur un espace lisse.

Rythme - En général, le rythme remplit notre vie, par exemple, des livres alignés sur une étagère, des voitures garées chez un concessionnaire automobile.

En Art, le rythme est commun à toutes les disciplines. Il existe dans :

- la répétition ordonnée d'éléments de la composition ou d'objets;
- les pauses entre les objets répétés;
- l'impression de mouvement.

Comment l'artiste crée-t-il un rythme ? Il :

- répète des objets, des formes, des lignes, des couleurs, suivant une séquence régulière;
- choisit une forme de répétition, de direction et de séquence et décide du dynamisme de son œuvre (p.ex., lenteur, rapidité).

Mouvement - En général, le mouvement implique l'idée de déplacement : p. ex., la balle entre deux joueurs de tennis, la trajectoire des nuages.

En Art, le mouvement guide le regard du spectateur dans une œuvre :

- le mouvement est obtenu grâce au rythme;
- les futuristes transformaient leurs formes en énergie qui traversait le tableau, en les inclinant et en créant l'empiétement l'une sur l'autre.

Comment l'artiste donne-t-elle l'effet du mouvement ? Elle :

- répète les éléments de la composition;
- crée un lien subtil entre les différentes parties de l'œuvre.

Note :

Veillez consulter la ressource ci-dessous, afin d'approfondir les principes de la composition:
Ragans, Rosalind. (2004) *Les Arts visuels. Théorie, création et analyse*. Traduction Laurette Therrien.

Adaptation Jeanne Doucet. Toronto. Éditions de la Chenelière/McGraw-Hill Inc. 568 pages

- Harmonie pp. 215 à 224
- Unité pp. 215 à 224
- Équilibre pp. 271 à 287
- Contraste pp. 229 à 230
- Centre d'intérêt pp. 226 à 228
- Rythme pp. 246 à 256
- Mouvement pp. 257 à 259

Annexe 3 : Éléments de la composition – la couleur

La couleur attire notre attention

- La couleur est l'élément de la composition qui possède le plus grand pouvoir d'attraction.
- L'effet de la couleur varie selon les choix de l'artiste.
- La couleur donne vie et caractère à l'œuvre d'art : p. ex., joie ou tristesse.
- La couleur ajoute de la variété et crée l'harmonie.

Classification des couleurs

Les trois couleurs primaires sont le rouge, le bleu et le jaune. **Primaires chaudes et primaires froides.**

Les trois couleurs secondaires sont le mélange en quantité égale de deux couleurs primaires qui donnent une couleur secondaire. Par exemple :

bleu + jaune = vert;

rouge + jaune = orangé;

rouge + bleu = violet.

Les couleurs tertiaires sont une combinaison d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire. Par exemple :

jaune (primaire) + orangé (secondaire) = jaune-orangé

rouge (primaire) + orangé (secondaire) = rouge-orangé

rouge (primaire) + violet (secondaire) = rouge-violet

bleu (primaire) + violet (secondaire) = bleu-violet

bleu (primaire) + vert (secondaire) = bleu-vert

jaune (primaire) + vert (secondaire) = jaune-vert

Les couleurs complémentaires sont situées à l'opposé sur le cercle chromatique. Lorsque les couleurs complémentaires sont mélangées, elles créent une couleur neutre :

jaune + rouge = orangé complémentaire de bleu

jaune + bleu = vert complémentaire du rouge

rouge + bleu = violet complémentaire du jaune

La valeur est un élément de la composition qui précise la force de la lumière par rapport à l'ombre d'une couleur. En ajoutant du blanc ou du noir dans n'importe quelle couleur, il est possible de changer sa valeur. Une échelle de valeurs est une suite de nuances et de tons classés dans un ordre de pâle à foncé.

Combinaison des couleurs et leurs effets

Les couleurs chaudes et les couleurs froides

Une couleur paraît plus froide ou plus chaude selon la couleur à côté de laquelle elle se trouve. Cependant, on peut classer les couleurs en couleurs froides et couleurs chaudes.

Couleurs froides :

- violet, bleu-violet
- bleu, bleu-turquoise
- vert, bleu vert

Couleurs chaudes :

- jaune, jaune-orangé
- orangé, rouge-orangé
- rouge, pourpre

Les couleurs analogues

Elles sont des couleurs qui se trouvent côte à côte dans le cercle chromatique et qui ont une teinte et une couleur commune (p.ex., rouge, rouge-orangé, orange, jaune-orangé et jaune).

Les couleurs monochromes

Chaque couleur peut être à l'origine d'une combinaison de couleurs; on peut mélanger la couleur avec du blanc, du noir et sa complémentaire pour obtenir toutes les nuances et les tons liés à la couleur choisie.

Nuance : valeur claire d'une couleur : permet de faire des tableaux lumineux et ensoleillés.

Ton : valeur foncée d'une couleur. Les tons sombres peuvent donner une expression de mystère à l'œuvre.

Créer une harmonie colorée

Tout comme les sons, il est possible de créer une harmonie ou une cacophonie avec les couleurs.

L'harmonie automatique provient de l'utilisation des trois couleurs primaires pour faire toutes les autres.

Le monochrome gravite autour d'une seule couleur : addition de blanc, de noir ou de sa complémentaire pour obtenir les nuances et les tons liés à la couleur choisie.

Les couleurs analogues se suivent sur le cercle chromatique et ont une teinte ou une couleur commune. Ajouter du blanc pour obtenir différentes nuances, du noir ou la complémentaire pour obtenir une variété de tons.

Les couleurs complémentaires, placées côte à côte, créent un effet électrisant pour l'œil, mais si on y ajoute du blanc, du noir ou leur complémentaire, le contraste est moins fort.

Les triades de couleurs : La complémentaire divisée nous permet d'obtenir l'harmonie en n'utilisant que trois couleurs analogues et la complémentaire de la couleur du centre, pour créer les couleurs de l'œuvre.

Annexe 4 : Évaluation par les pairs des œuvres exposées

Évalue les œuvres de tes camarades de classe.

Critères	Nom de l'élève				Nom de l'élève				Nom de l'élève				Nom de l'élève							
	Niveau 1 - limité				Niveau 2 - partiel				Niveau 3 - général				Niveau 4 - approfondi							
Innovation et prise de risques	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Utilisation réfléchie des symboles pour communiquer un message	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Utilisation réfléchie des éléments de la composition	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Utilisation réfléchie des principes de la composition	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Utilisation appliquée des matériaux et de l'équipement	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Qualité de la création	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4