

3 défis à partir d'une boîte de crayons de couleur

Fiche enseignant

Ces 3 défis correspondent à un dispositif d'apprentissage en arts plastiques :

- **Une proposition incitative** : explorer les possibilités des crayons de couleur, puis utiliser cette expérimentation à des fins d'expression.

Défi 1 : créer le plus de couleurs possible à partir d'une simple boîte de crayons de couleur.

Défi 2 : reproduire les couleurs de la réalité qui nous entoure toujours à partir d'une simple boîte de crayons de couleur.

Défi 3 : exprimer des sensations, des sentiments ou des concepts grâce à la couleur (sans recours à la représentation). Aboutissement des 2 premiers défis qui représentent la phase de recherche autour de la technique et des possibilités d'expression de la couleur.

- **Un contexte d'exploration et de production** : 3 défis progressifs et complémentaires présentés dans des documents élèves qui accompagnent la présente fiche. Les documents élèves sont en version word pour vous permettre de les adapter à vos élèves.

- **Des références artistiques et culturelles** pour nourrir l'imaginaire des élèves (à leur montrer après une 1^e exploration en veillant à éviter l'effet modèle en multipliant les références).

- **Un dispositif d'évaluation** à mettre en œuvre facilement à partir d'une confrontation des productions. Le présent document liste les notions plastiques en jeu dans ces défis.

Les enjeux de ces 3 défis en termes d'apprentissages plastiques

Les enjeux ci-dessous sont extraits des [documents d'accompagnement des programmes disponibles sur éduscol](#) : « enjeux des 3 questions au programme du cycle 3 en arts plastiques ».

- Comprendre que la couleur est un langage.
- Comprendre que les choix opérés se combinent pour donner du sens (ici couleurs et techniques d'utilisation du crayon et choix de composition).
- Comprendre que représenter le monde, ce n'est pas seulement représenter des choses concrètes, c'est aussi représenter une idée, un sentiment, une interrogation.
- Comprendre qu'une production artistique a le pouvoir de représenter, mais aussi d'émouvoir, d'évoquer, de témoigner ou de narrer.
- Comprendre que le sujet d'une œuvre peut être la matière utilisée pour produire et créer.
- Comprendre que la couleur a un pouvoir suggestif fort. Dans certaines œuvres, la couleur est l'élément essentiel, prépondérant, engageant par sa quantité ou sa qualité une relation particulière au spectateur.

Défi 1 : Crée le plus possible de couleurs à partir d'une simple boîte de crayons.

Matériel nécessaire : des feuilles blanches et une boîte de crayons de couleur.

2 questions vont se poser à toi :

-1 - Comment faire pour créer de nouvelles couleurs avec des crayons ?

Prends une feuille de brouillon et essaye !

La réponse est écrite en miroir : tu peux en utiliser un pour la lire quand tu penses avoir trouvé.

2nberbore zel ezob19qu2

- Mais quelles couleurs vas-tu mélanger ? Des couleurs proches (du jaune et de l'orange par exemple) ou des couleurs très différentes (du jaune et du violet par exemple) ?

Les résultats sont parfois surprenants... Invente le plus possible de couleurs nouvelles ! Tu peux même essayer de superposer 3 couleurs.

Relances éventuelles :

Du point de vue de la couleur et des mélanges



- Inciter les élèves à **expérimenter le plus de mélanges possibles**, à dépasser les mélanges « traditionnels » de 2 couleurs primaires entre elles pour aller vers des mélanges plus incongrus (voire peu heureux). L'important ici, c'est d'essayer et de se bâtir une collection de couleurs.

Du point de vue du geste et de la technique de coloriage

Le geste va bien sûr influencer le résultat. On pourra inciter les élèves à jouer sur 3 variables :

- la **pression** exercée sur l'outil,
- La **direction du geste** : Si l'on croise les tracés, on obtiendra un autre effet que si les crayonnés vont tous dans le même sens.
- La **précision du geste** et la netteté des contours. On peut privilégier le flou et les frontières mouvantes ou la netteté d'une ligne (voir exemples ci-contre).

Mise en commun pour préparer la 2^e partie du défi

Cette première question peut déjà donner lieu à une mise en commun : on affiche l'ensemble des réponses et on dresse un inventaire des possibles.

On observe les **effets produits, on en dresse un inventaire et on explicite les moyens plastiques utilisés** : quel mélange ? quel type de gestes ? On peut également observer que les résultats du mélange d'un même choix de couleurs sont différents selon les gestes mis en œuvre.

-2 - Comment réaliser ton défi de manière à obtenir une production qu'on ait envie d'accrocher au mur ou de garder ?

Réponse : il faut que tu réfléchisses à la manière dont tu disposes tes couleurs sur ta feuille.

Tu as plusieurs choix et chacun donnera des effets différents :

- En crayonnant librement, tu peux faire des tâches de couleurs un peu floues (sans contours nets) et les superposer, les juxtaposer (les poser les unes à côté des autres) pour obtenir une grande tâche de couleurs variées.

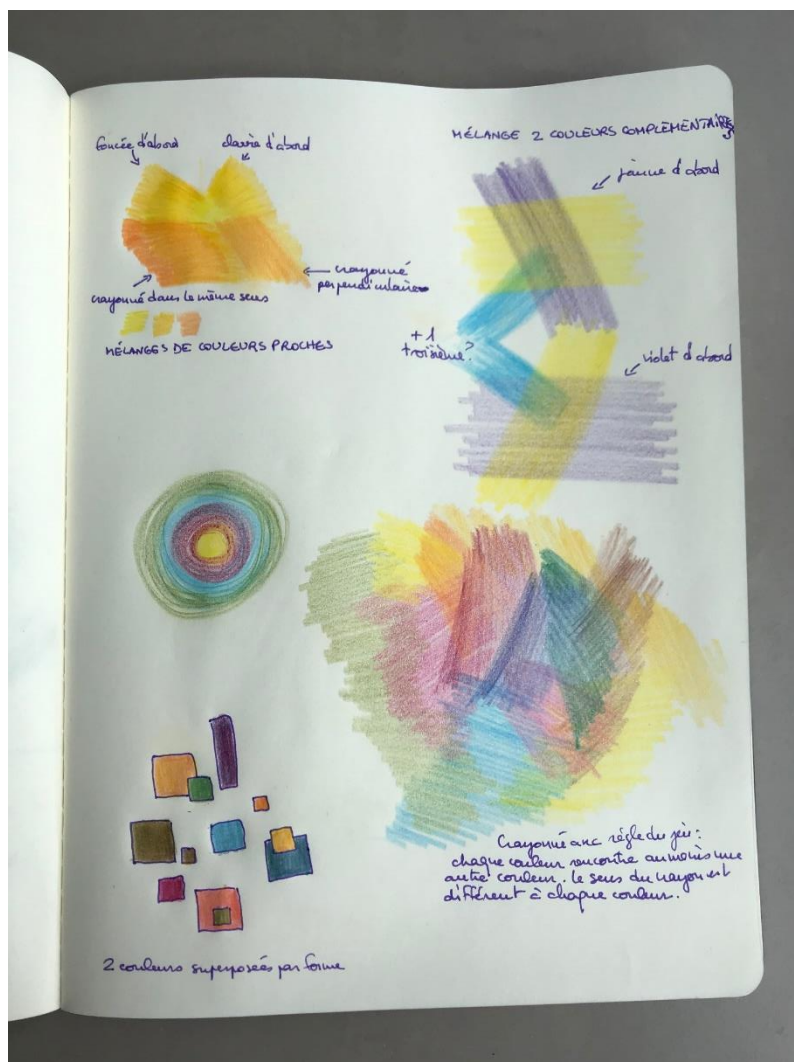
- Tu peux choisir de séparer les couleurs en dessinant des formes sur ta feuille avant de colorier chacune avec une couleur différente. Une autre question se pose alors, comment vas-tu disposer tes formes sur la feuille : l'une à côté de l'autre ? dispersée ? de façon régulière ? irrégulière ? au hasard ?

- Enfin, une dernière question se pose : quelle couleur vas-tu mettre à côté de quelle autre ? Vas-tu jouer sur les camaïeux (une même couleur mais plus ou moins foncée) ou sur les contrastes (des rapprochements de couleurs très différentes) ? Tu peux aussi choisir d'essayer les deux solutions sur une même feuille.

N'hésite pas à faire plusieurs essais. Il n'y a pas de réponses justes ou fausses, toutes les réponses sont intéressantes, l'intérêt, c'est d'en avoir beaucoup et qui ne se ressemblent pas ! Au lieu de prendre une grande feuille, tu peux choisir d'en prendre plusieurs petites et de trouver pour chacune une composition et/ou une règle du jeu différentes. Si tu as trouvé une réponse que tu aimes particulièrement, tu peux te lancer dans une production plus ambitieuse !

Relances éventuelles :

Une fois les premiers essais effectués, on peut lancer les élèves dans une **expérimentation qui allie la recherche autour de la couleur à la recherche autour de la composition**. L'intérêt à nouveau, c'est d'expérimenter plusieurs possibilités avant d'éventuellement orienter son choix vers l'une d'elles pour une production finale.



Le résultat de ces expérimentations fait partie intégrante d'un processus créatif. On peut encourager les élèves à les mettre en valeur, à les annoter, à les conserver dans un cahier ou un porte-vue dédié. Ils pourront également s'y référer dans d'autres projets. C'est également là que l'on retrouve la trace et la mémoire des apprentissages plastiques effectués.

C'est au cours de cette phase d'expérimentation qu'on peut **nourrir l'imaginaire des élèves avec des références multiples** (voir propositions de références en fin de document). Certaines les inspireront peut-être, l'important, c'est qu'ils aient eu la possibilité de choisir leurs images de référence, voire d'en combiner plusieurs ou d'inventer des réponses qui leur soient propres.

Défi n° 2 : reproduire les couleurs du réel avec des crayons de couleur

Matériel nécessaire : des feuilles blanches et une boîte de crayons de couleur.

Maintenant que tu sais créer une riche palette de couleurs avec une simple boîte de crayon... tu vas pouvoir t'attaquer à un nouveau défi.

Et si tu regardais ce qui t'entoure en oubliant les formes et les objets... **Et si tu ne regardais plus que les couleurs...**

- Tu pourrais faire **le portrait coloré** de la pièce où tu es, ou du paysage que tu vois par la fenêtre ou d'une collection d'objets, des habits que tu portes aujourd'hui, etc. Attention, tu ne dois pas représenter ce qui t'entoure, ton dessin doit être **non figuratif**.

Prends une feuille blanche, tes crayons de couleur, choisis une couleur que tu vois dans la pièce ou par la fenêtre : celle du mur ? Celle des feuilles de l'arbre en face ? Celle du ciel ?

Essaye d'en reproduire la nuance sur ta feuille. Tes crayons n'ont pas assez de couleurs ? Pas grave ! Superpose plusieurs couches de couleurs différentes jusqu'à arriver le plus près possible de la couleur que tu as choisie.

Puis choisis une autre couleur et répète le même procédé en reliant ta 2^e couleur à la première.

Comment vas-tu faire pour créer ce lien entre les deux couleurs ?

- Y aura-t-il un passage brusque (une ligne nette) entre un couleur puis l'autre ? Auras-tu prévu à l'avance des formes pour accueillir les couleurs ?

- Les couleurs se fondront-elles l'une dans l'autre ?

- Ou en créeras-tu une troisième pour relier les deux premières ?

Continue ce portrait coloré jusqu'à ce que tu aies toutes les couleurs sur ta feuille ou jusqu'à ce qu'il te plaise tel qu'il est.

Avant de lancer les élèves dans le 2^e défi, il est bon de faire le lien avec le 1^{er} défi et de leur rappeler leurs compétences en matière de création de couleurs, de maîtrise du geste (pression, direction) et de choix de compositions. Il faut que les élèves aient à l'esprit les possibilités techniques qui s'offrent à eux pour qu'ils puissent faire des choix plastiques en fonction d'une intention.

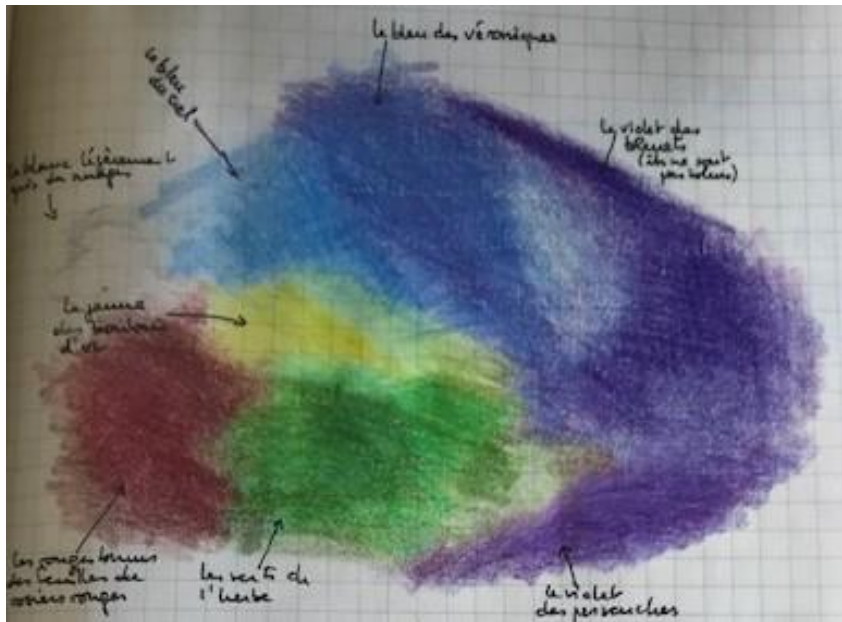
Relances éventuelles :

La difficulté de 2^e défi sera double :

- **Trouver dans l'environnement de la classe des éléments colorés dont il sera intéressant de retrouver les couleurs.** Il peut être utile d'en dresser une liste pour pouvoir la proposer à des élèves en manque d'inspiration ; par exemple, le portrait coloré des vêtements qu'ils portent, d'une couverture de livre, du paysage qu'on voit par la fenêtre. Il est peut-être possible de sortir de la salle de classe pour réaliser cet exercice ?

- **Réfléchir à la composition abstraite.** Ne pas hésiter à inciter l'élève à faire plusieurs essais rapides avant de se déterminer pour la solution qu'il préfère. Le recours au rappel des œuvres d'artistes vues auparavant (collection de reproductions ?) peut également servir de source d'inspiration.

Exemples concrets de réalisations :



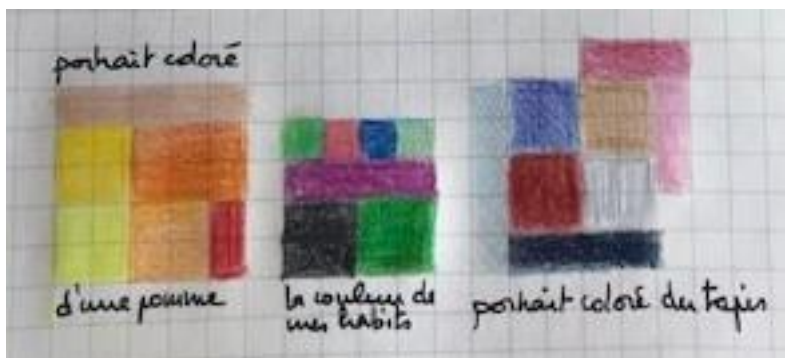
La recherche peut mêler couleurs et mots.

Ci-contre, un crayonné libre.

Rappelons que le processus de création est intéressant en lui-même. On peut garder trace des expérimentations en les commentant dans un cahier dédié. C'est une autre façon de mêler la maîtrise de la langue aux arts plastiques et de garder trace des apprentissages.

La recherche peut prendre une toute autre direction, plus géométrique et tout aussi pertinente...

L'intérêt est d'avoir un panel important de réponses possibles que l'on peut lister lors d'une mise en commun intermédiaire. Chacun pouvant ensuite s'emparer des idées des autres pour une production plus ambitieuse.



Une fois que le groupe classe a produit un certain nombre de portraits colorés, on peut observer l'effet produit par ces collections de couleurs. Elles traduisent des ambiances, donnent des sensations diverses.

Il convient de verbaliser cela pour que les élèves conscientisent les effets de la couleur et surtout de l'assemblage des couleurs entre elles. Cela préparera le 3^e défi, aboutissement de cette série d'expérimentations.

Défi n° 3 : exprimer des ressentis, des sentiments, des idées avec des couleurs

Matériel nécessaire : des feuilles blanches et une boîte de crayons de couleur.

Maintenant que tu sais créer une riche palette de couleurs avec une simple boîte de crayon, que tu sais recréer les couleurs que tu vois autour de toi... tu vas pouvoir t'attaquer au défi ultime : donner le pouvoir à la couleur et exprimer ce que tu ressens, ce que tu as envie de dire, juste par la couleur.

D'abord un petit jeu pour se mettre dans le bain (de couleurs)

- **Etape 1** : Prends ta boîte de crayon et sépare-les en 2 : ceux qui ont une couleur qui te plaît et les autres.
- **Etape 2** : Invente un moyen de présenter ces 2 collections de couleurs :
 - des quadrillages ou des formes colorées ?
 - des tâches sans contours nets ?

La seule contrainte : ta présentation de couleur ne doit pas être figurative, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas représenter quelque chose. Elle sera **abstraite**.

- **Etape 3** : Pourquoi aimes-tu ou n'aimes-tu pas telle ou telle couleur ? Peux-tu en dire (ou en écrire) quelques mots ?

- **Etape 4** : Maintenant, invente de nouvelles couleurs en les mélangeant.

- Invente 10 nouvelles couleurs en mélangeant les couleurs que tu aimes.
Est-ce que tu aimes les nouvelles couleurs ? Y en a-t-il que tu n'aimes pas ?
- Invente 10 couleurs en mélangeant les couleurs que tu n'aimes pas.
Est-ce que tu aimes les nouvelles couleurs ? Y en a-t-il que tu n'aimes pas ?
- Invente 10 couleurs en mélangeant une couleur que tu aimes et une que tu n'aimes pas.
Est-ce que tu aimes les nouvelles couleurs ? Y en a-t-il que tu n'aimes pas ?

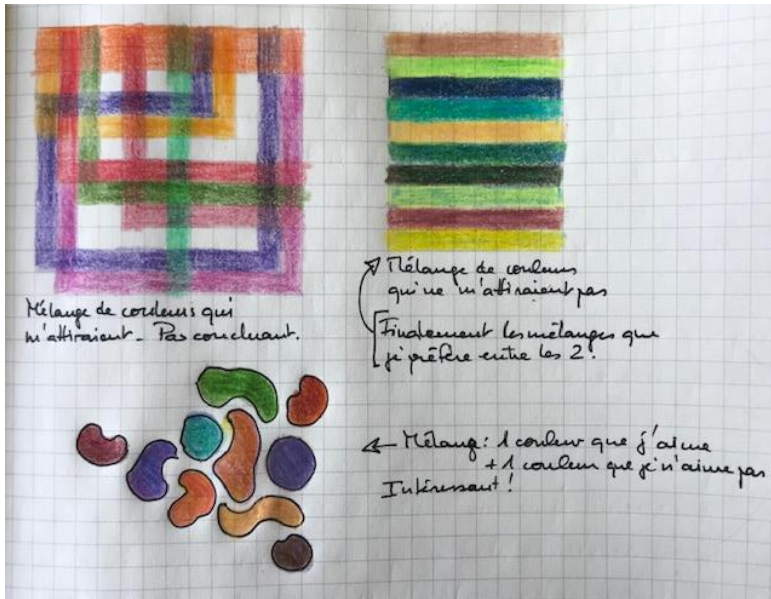
Etape 5 : Avec ces 30 couleurs inventées, présentes à nouveaux deux collections de couleurs : celles que tu aimes, celle que tu n'aimes pas.

Tu peux inventer un autre moyen de les présenter ou reprendre le même que celui que tu as choisi à l'étape 2.



Ici, il s'agit de réinvestir les acquis des fiches précédentes et d'établir un lien émotionnel à la couleur. Chacun est spontanément attiré par certaines couleurs et pas par d'autres. La recherche part de là.

On commence par un inventaire « j'aime / je n'aime pas » des couleurs pures.



A partir de l'étape 4, l'obligation du mélange réintroduit la complexité et élargit les possibles. La frontière du « j'aime, je n'aime pas », devient floue. On s'aperçoit qu'on a besoin de toutes les couleurs, même celles vers lesquelles on n'est pas attiré de prime abord, pour pouvoir créer une palette très étendue de couleurs.

Un nouveau défi :

Voici une énumération d'émotion :

La peur, la tristesse, la solitude, la colère, la jalousie, la mélancolie, la joie, l'attente, l'espoir, la tendresse, l'impatience, le bonheur...

Choisis en une et réalise-en le portrait coloré.

Attention, tu ne dois pas représenter un objet, un personnage ou une situation. Ton dessin doit rester **abstrait**, mais tu dois trouver un moyen de faire passer au spectateur l'émotion que tu as choisie **rien qu'avec un jeu de composition et de couleurs**.

Rappelle-toi de ce que tu as appris lors de tes défis précédents : tu peux agir :

- **sur la composition** : choisir des compositions de formes dessinées et un coloriage net ou des crayonnages flous et des couleurs qui se fondent les unes dans les autres (pourquoi pas les deux !)
- **sur ton geste** : tu peux appuyer plus ou moins fort sur ton crayon, changer de sens de tracés, faire en sorte que les tracés se voient ou pas.
- **sur les couleurs** : en les mélangeant, en les fondant les unes dans les autres, en jouant sur les contrastes ou sur les camaïeux, sur le clair ou le foncé, le chaud ou le froid...

Si tu en as envie, tu peux choisir une autre émotion et proposer un autre portrait.

Tu peux exprimer ce que tu veux juste avec des couleurs : tu as acquis le pouvoir de la couleur !

Tu pourrais faire le portrait coloré de **ton état d'esprit du moment**, ou le portrait coloré d'un **morceau de musique**, le portrait coloré d'un **souvenir heureux ou malheureux**, etc.

Tu peux aussi écrire, si tu le veux, les raisons de tes choix de composition et de couleurs.

Tu peux faire deviner aux autres les émotions qui se cachent derrière tes productions. Mais souviens-toi, ce n'est pas grave s'ils ne trouvent pas la bonne réponse. Les couleurs racontent des tas de choses différentes et la façon dont on les voit est propre à chacun. Peut-être que tes portraits colorés feront naître des émotions différentes chez ton entourage que celles que tu as voulu représentées ou que tu as ressenties à créer, et ce sera très bien ainsi. Ce qui est important c'est que ce que tu as créé provoque une émotion chez le spectateur, ce serait trop triste si c'était la même chez tout le monde !

Ce que tu auras appris en faisant cela

Tu as appris que la couleur, c'est comme les mots, on peut en faire un langage et dire tout ce qu'on a sur le cœur ! Tu as maintenant ce pouvoir-là, il ne te reste plus qu'à t'en servir !

Dernière phase des défis

Après cette succession d'expérimentations, les élèves devraient être prêts à utiliser le crayon de couleur à des fins d'expression.

Cela peut donner lieu à une production collective faite de l'accumulation de productions individuelles.

Par exemple : Faites le portrait coloré de votre période de confinement sur un carré de 7 X 7 cm. Toute la surface doit être colorée, aucune couleur ne peut être utilisée pure.

On peut également inciter les élèves à compléter leur réponse plastique par un texte s'ils le désirent (attention à ne pas être injonctif, certains n'auront peut-être pas envie d'en parler ni même de s'en rappeler).

Le même principe peut se décliner avec n'importe quel concept ou émotion sur lequel on se sera mis d'accord au préalable. En assemblant ces carrés colorés, on aura un portrait des ressentis de la classe sur le concept choisi.

Il faudra insister sur le fait qu'aucune réponse n'est juste ou fautive puisqu'il s'agit de réponses subjectives et très personnelles et qu'aucune réponse n'est univoque, chacun ressent les couleurs de façon propre.

Il ne faudrait pas conclure que si le spectateur n'a pas retrouvé le concept à l'origine de la création colorée qu'il regarde, cette dernière est ratée. C'est peut-être, qu'au contraire, les stéréotypes auront été dépassés pour faire place à une expression personnelle.

Evaluation

La question dans le paragraphe « Ce que tu auras appris en faisant cela » figurant sur la fiche-élève et lui demandant de lister ce qu'il a appris a pour objectif de mettre en lumière, outre les apprentissages effectués, que les arts plastiques ne sont pas une occupation mais bien un domaine d'apprentissage et que l'acquisition des éléments du langage plastique donne des possibilités d'expression complémentaires aux autres langages.

L'évaluation finale passe par une mise en valeur de l'ensemble des productions et par une mise en commun.

Celle-ci permettra de mettre en avant :

- la **pluralité des réponses et des choix**, chaque élève explicitant sa démarche (de l'expérimentation aux choix faits pour la production finale),
- les **liens** qu'on peut faire avec telle ou telle **œuvre d'artistes**,
- les **notions plastiques** abordées et le **vocabulaire** qui s'y rapporte. Celui-ci pourra être noté dans le cahier ou porte-vues dédié.

Les notions plastiques abordées dans les trois défis :

L'utilisation de la couleur

- Contraste / camaïeux?
- Chaud / froid
- Foncé / clair
- Primaire / mélanges.
- Palette limitée / étendue.

La notion de camaïeu : une seule couleur mais des tons différents qu'on obtient en fonçant ou en éclaircissant une couleur de base. On peut ainsi se faire une collection de verts, d'oranges, etc.

On s'aperçoit au passage de l'intérêt de certains crayons : le blanc ou le jaune pour éclaircir, les couleurs foncées pour assombrir.

La notion de contraste : l'utilisation des oppositions à des fins expressives.

On pourra observer des contrastes clair/foncé, chaud/froid ainsi que les contrastes liés aux couleurs complémentaires, le contraste étant maximum entre une couleur primaire et la couleur résultant du mélange des 2 autres (jaune/violet, rouge/vert, bleu/orange).

La composition

- Utilisation de l'espace de la feuille (la place de la production sur la feuille correspond-elle à une intention ou relève-t-elle du hasard ?).
- Pour certaines productions : composition des éléments :
 - éléments groupés ou dispersés ? (superposition, juxtaposition?)
 - répartition régulière ou non ?
 - composition équilibrée ou non ?
 - composition statique ou dynamique ?

- jeu sur les horizontales, verticales, obliques ?
- composition intentionnelle ou intuitive ?

Ce qu'on peut évaluer individuellement :

- **La posture de l'élève** : son implication, sa réflexion, sa prise de risque, la verbalisation de ses choix et intentions.

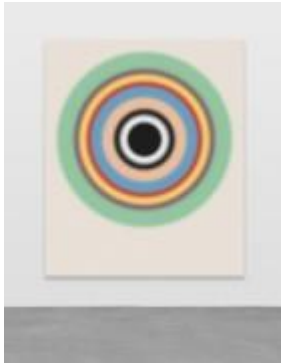
- **La qualité de la réponse** : créativité / inventivité, prise en compte et réinvestissement des expérimentations antérieures, étendue de la recherche : variété des couleurs créées, variété des effets expérimentés (technique et composition).

- **Le rapport instauré avec les œuvres** montrées : verbalisation autour des caractéristiques plastiques en jeu dans les défis, lien entre œuvres montrées et productions d'élèves, expression personnelle sensible autour d'une œuvre.

Références artistiques que l'on peut montrer pour inspirer les élèves

Rappel de la règle d'or : ne pas montrer une seule référence mais les multiplier pour éviter l'effet modèle.

Artistes contemporains : les sites officiels des artistes indiqués ci-dessous donnent à voir de nombreuses œuvres que l'on peut projeter en classe.



Ugo Rondinone : <https://ugorondinone.com/>

Artiste né en Suisse en 1964, vit et travaille à New York.

Son œuvre est protéiforme : peintures, dessins, sculptures, installations, performances, vidéos...

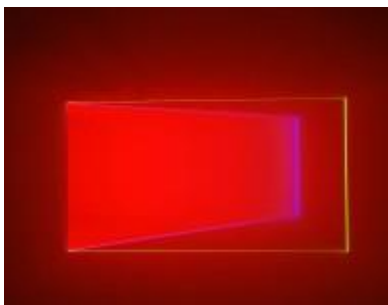
A voir pour ces défis, en particulier ses cibles colorées qui troublent le regard par le flou des limites des couleurs.



Gilgian Gelzer : <http://gilgiangelzer.com/>

Artiste né en Suisse en 1951, vit et travaille à Paris

Dessins, peinture et photographie sont ses techniques habituelles. Une partie importante de son œuvre exploite les possibilités du crayon de couleur notamment sur des très grands formats très impressionnants.



James Turrell : <http://jamesturrell.com/>

Artiste américain né en 1943, vit et travaille en Arizona et en Irlande

Il travaille sur l'espace, le temps, son médium est la lumière, souvent colorée dans laquelle il immerge le public pour une expérience totale et troublante.

Artistes modernes auxquels on pourra également se référer

Rothko, Kandinsky, Paul Klee, Delaunay, Kupka...