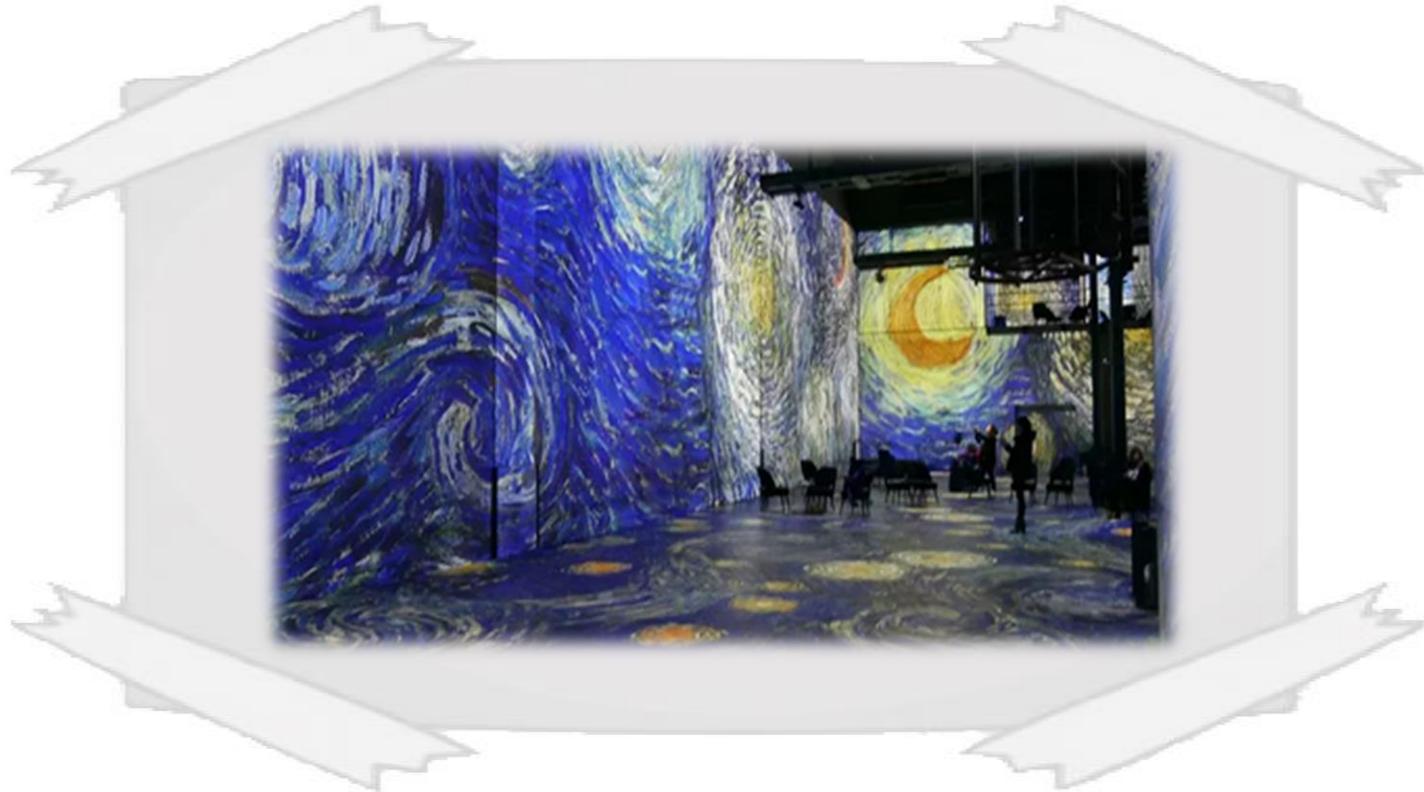

Dossier thématique :

La lumière dans l'art!

"Van Gogh, La Nuit Etoilée", création de Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto, Massimiliano Siccardi, avec la collaboration musicale de Luca Longobardi (l'atelier des lumières – Paris)

Sommaire

- 💡 Du côté des programmes
- 💡 Petite histoire de **la lumière** dans l'art
- 💡 Petite histoire de **l'ombre** dans l'art
- 💡 Petite histoire de **la lumière** dans **la photographie**
- 💡 Quelques **œuvres** autour de **la lumière**

- 💡 Propositions d'activités en cycle 1
- 💡 Propositions d'activités en cycle 2
- 💡 Proposition d'activités en cycle 3
- 💡 Propositions d'albums et autres

Un simple clic droit suffit à aller directement à la page souhaitée

Cycle 1 : attendus de fin de cycle

- Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés
- Décrire une image, parler d'un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté

Cycle 2 : connaissances et compétences

La représentation du monde

- Prendre en compte l'influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la représentation en deux ou trois dimensions
- connaître diverses formes artistiques de représentation du monde

La narration et le témoignage par l'image

- Réaliser des productions plastiques pour raconter, témoigner
- Transformer ou restructurer des images ou des objets.

Cycle 3 : questionnement

La représentation plastique et les dispositifs de présentation

- Les différentes catégories d'images, leurs procédés de fabrication, leurs transformations

Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace

- L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scènes d'objets,
- l'espace en 3 dimensions

Cycle 3 : Histoire des arts Les attendus

- Décrire une œuvre en identifiant ses principales caractéristiques techniques et formelles à l'aide d'un lexique simple et adapté
- Exprimer un ressenti et un avis devant une œuvre, étayés à l'aide d'une première analyse
- Se repérer dans un musée ou un centre d'art, adapter son comportement au lieu et identifier la fonction de ses principaux acteurs

Arts

Cycle 1 :

Explorer le monde

Se repérer dans l'espace et le temps

- Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la journée, la semaine, le mois ou une saison
- Ordonner une suite de photographies ou d'images, pour rendre compte d'une situation vécue ou d'un récit fictif entendu
- Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, après...) dans des récits, descriptions ou explications

Cycle 3

La planète terre

Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre

- Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre

Matière, mouvement, énergie, information

Identifier différentes ressources en énergie et connaître quelques conversions d'énergie

- Identifier des formes d'énergie et des ressources en énergie

Cycle 2:

Questionner le monde

Les objets techniques

Comprendre la fonction et le fonctionnement d'objets fabriqués

- Observer et utiliser des objets techniques et identifier leur fonction

Réaliser quelques objets et circuits électriques simples

- Réaliser des objets techniques par association d'éléments existants en suivant un schéma de montage.

Questionner l'espace et le temps

Se situer dans le temps

- Identifier les rythmes cycliques du temps
- l'alternance jour/nuit
- Le caractère cyclique des jours, des semaines, des mois et saisons

Explorer les organisations du monde

Identifier les paysages

- reconnaitre les différents paysages

L'espace ,
sciences et
technologie...

Petite histoire de
la lumière dans l'art

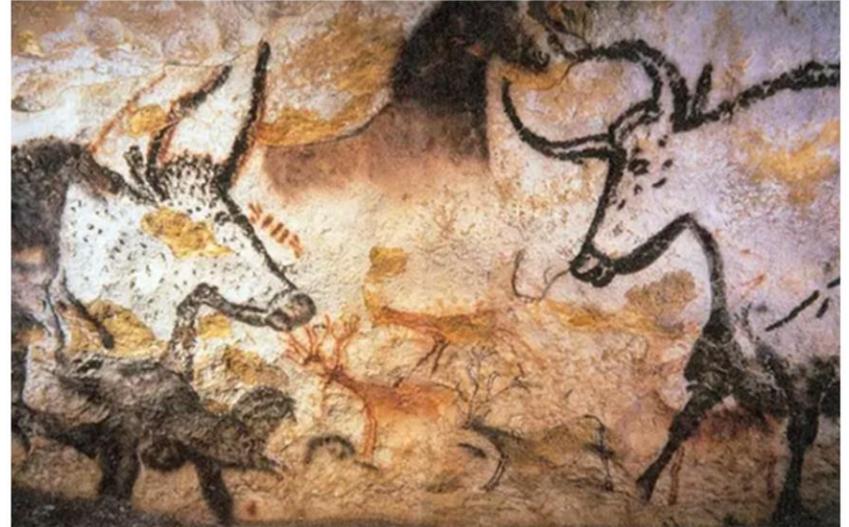
Aux temps préhistoriques

Longtemps, les artistes ont considéré la lumière comme un sujet de représentation, souvent rempli de symbolique.

Comment elle devient un matériau de l'art?

Comment ses usages se sont transformés, lui donnant rôle de médium à peindre, outils de sculpture et d'expérimentations sensorielles?

De de la matière à l'immatérialité la lumière est un vecteur créatif qui a passé les siècles?

La découverte du feu a permis l'art pariétal dans les grottes et les cavernes profondes.

 La lumière représentée et symbolisée :
Les civilisations antiques

La lumière revêt une charge symbolique forte, associées au pouvoir de la divinité et/ou du roi.

Aménophis III se dit Roi-Soleil

Aton, le dieu solaire. Le dieu Aton est le soleil qui se couche.

Dieu du soleil maya

Dieu du soleil inca

Les 4 soleils aztèques

L'Apollon gréco-romain

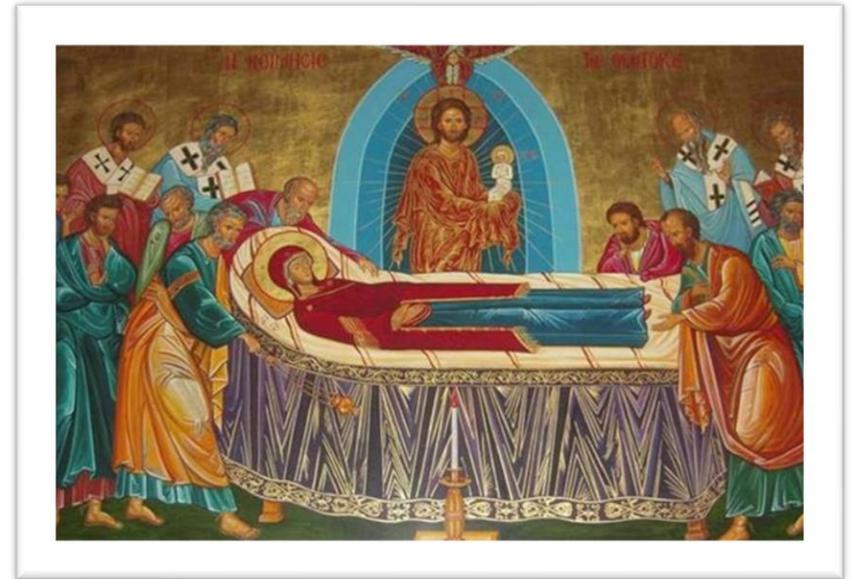
💡 La lumière dans le propos religieux :

La période byzantine

Notre Dame du perpétuel secours,
XIIème siècle

L'icône orthodoxe est typique de la peinture byzantine d'Orient. Les codes sont toujours les mêmes le fond est réalisé sans perspective de couleur or, les visages sont stylisés et dépourvu d'émotions, et chaque couleur tient à la symbolique : l'or pour la transcendance, les blanc est associé à l'or (comme pour la robe du Christ) ... l'ambiance lumineuse vient des saints représentés.

Îcône de la Dormition. Carmel de Harissa

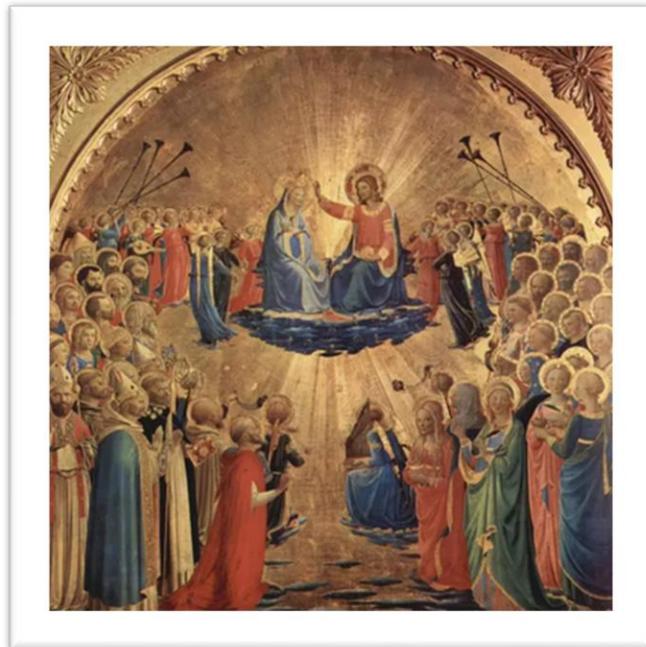
Médaille de Saint Georges

Le Moyen-Âge

Les peintres du Moyen Âge continuèrent à utiliser les fonds d'or. Les bords sont généralement ornés de motifs gravés au poinçon. Le décor symbolisant l'espace était peint sur des fonds d'or.

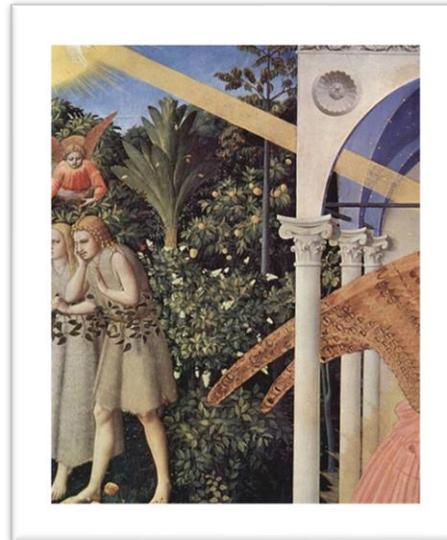
Dans l'architecture gothique, la lumière servait de support à une esthétique «du rayonnement» signe de l'«harmonie»,

Fra Angelico, *Couronnement de la Vierge*, 1432

Fra Angelico, *L'Annonciation*

La Renaissance

Les Époux Arnolfini, Jan van Eyck, 1434

Le paysage remplace les fonds d'or lors de la Renaissance grâce notamment à la redécouverte de la perspective Euclidienne.

Van Eyck, peintre de la lumière, met au point une nouvelle technique de peinture à l'huile pour faire ressortir la lumière de ses tableaux.

L'apport de cette technique est capital.

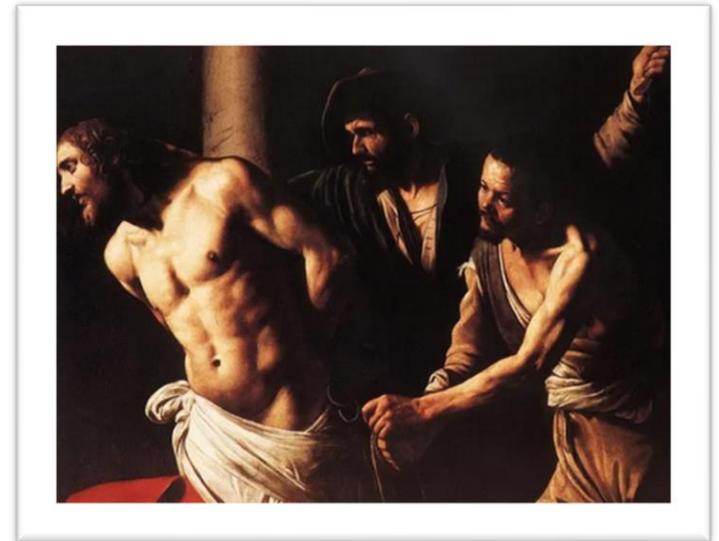

L'art baroque

L'art baroque met la lumière au centre des mises en scènes en mettant en évidence les volumes avec les ombres propres et portées.

Les couleurs sont riches et profondes.

On cherche à susciter l'émotion et la passion au lieu de la rationalité calme de la Renaissance.

Le Caravage, La flagellation du Christ, 1607

💡 La lumière éloge du pouvoir:

Louis XIV

Les rois comme les pharaons comparent leurs pouvoirs au soleil, c'est le cas de Louis XIV.

Portrait de Louis XIV en costume de sacre par Hyacinthe Rigaud

Tout jeune, Louis XIV fut associé au brillant dieu du Soleil, Apollon. Il a choisi comme emblème le soleil, qui donne la vie à toute chose.

On le connaît aujourd'hui sous le nom de Louis XIV ou de Roi-Soleil.

Le miroir ardent de Louis XIV

Conçu par François Villette vers 1670, le miroir ardent de Louis XIV suscite immédiatement un immense intérêt, y compris à l'étranger. De nombreuses démonstrations sont données où l'on voit les rayons du soleil réfléchis dissoudre briques, bois, cailloux et métaux les plus durs.

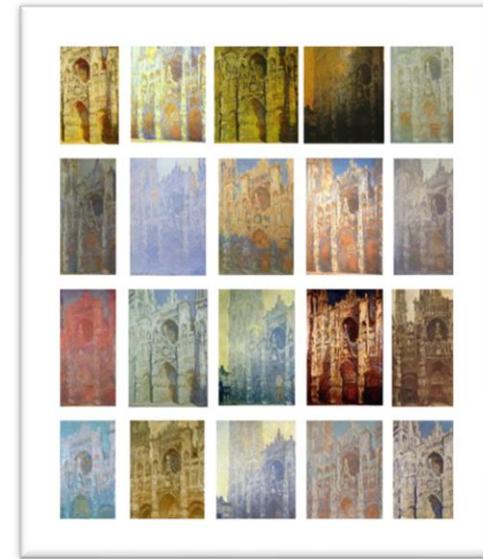
L'impression lumineuse

William Turner, Orage

William Turner dont le surnom est le peintre de la lumière » propose une vision du paysage vibrant de lumière, avec des transparences.

S'il fut initialement un grand admirateur des maîtres anciens, comme Nicolas Poussin, son œuvre romantique, évoluera vers une représentation picturale nouvelle et audacieuse, pré-impressionniste, dans laquelle il dissout les détails du sujet dans des atmosphères colorées.

Monet, Les cathédrales de Rouen, à différents moments lumineux.

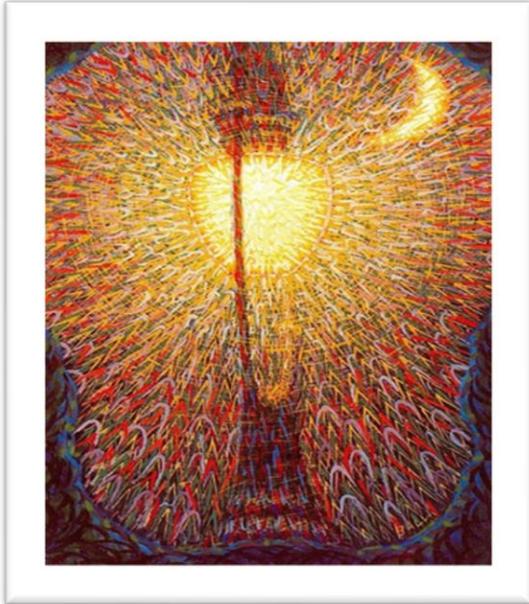
L'impressionnisme est caractérisé par des tableaux de petit format avec des traits de pinceau visibles.

La composition est ouverte, l'utilisation d'angles de vue inhabituels. La tendance est à noter les impressions fugitives, la mobilité des phénomènes climatiques et lumineux, plutôt que l'aspect stable et conceptuel des choses.

Le peintre reporte directement sur sa toile.

Perception et diffraction de la lumière

Giacomo Ballà, Lampadaire à arc

Le mouvement futuriste dont la démarche est orientée par le mouvement et les progrès de l'industrialisation met en avant Giacomo Balla.

Il faut un pas vers une forme d'abstraction cherchant à montrer la diffraction de la lumière et la pure sensation colorée.

Charles Lapicque, Croiseurs au mouillage de St Marc la nuit

Charles Lapicque entreprend une série de Couchers de soleil et de Nuits dans laquelle il met en pratique certains résultats de ses recherches scientifiques sur l'optique de l'œil et la perception rétinienne. Plutôt que l'ajout de blanc aux couleurs, il recourt aux pigments purs pour varier les valeurs.

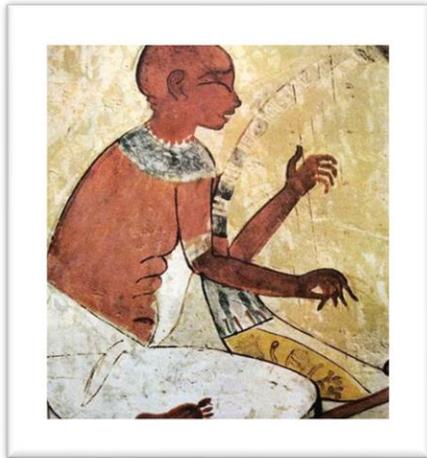
Petite histoire de
l'ombre
dans l'art

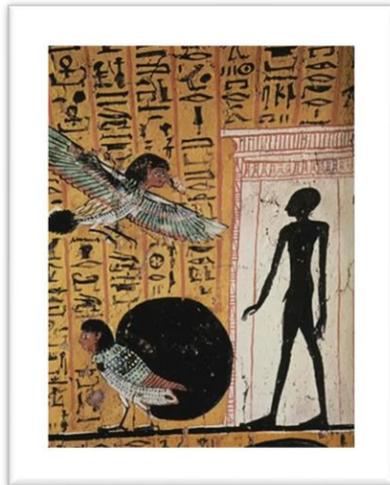
💡 L'Égypte ancienne

Dans l'Égypte antique, les corps sont représentés sans modelé ni volume. Les peintres égyptiens ignoraient ou refusaient l'art de faire tourner les corps.

l'Ombre (*shout*) est une composante à part entière de la personnalité humaine. Elle n'est donc présente dans les peintures qu'après la mort.

Harpiste aveugle

tombeau

💡 L'Antiquité

Mosaïque mortuaire

Chez les Grecs, le royaume d'Hadès est l'endroit où toutes les âmes vont pour être jugées après la mort. Elles sont retenues comme des ombres sans force ni sentiment, pure présence d'un passé à jamais aboli, et qui peuvent reprendre vie quand on les évoque, en général par une libation de sang à même le sol.

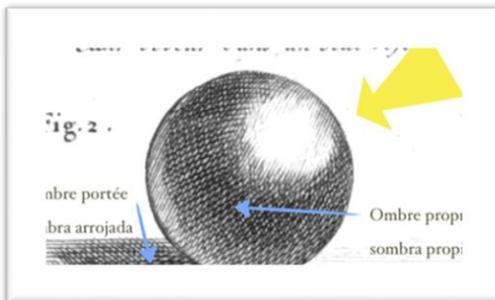
La Renaissance

Les techniques changent. Adam et Eve peints par Masaccio vers 1427 projettent derrière eux des ombres portées sur le sol. Ces ombres « font mur au soleil », selon l'expression de Dante. L'ombre devient donc présente dans la peinture.

Adam et Eve de Masaccio

Des recherches scientifiques se développent. Roger de Piles explicite le clair-obscur.

Saint François, le Caravage

L'art du Caravage devient très friand de clairs-obscurs. Les ombres permettent une autre lecture du tableau : Le clair-obscur dramatise la scène. Le Caravage devient le fondateur d'un nouveau tempérament de peinture: le « luminisme » qui est à l'opposé des traditions chromatiques des grands maîtres du XVIème siècle.

💡 Le Romantisme

Les ombres se font intenses et dramatiques. Gaspar Friedrich représente des personnages vus dans l'ombre. Il représente la nuit et l'irreprésentable. Les sentiments sont exaltés avec ses peintures de visionnaire.

Forêt de Gaspar Friedrich

💡 L'Impressionnisme

Le noir se fait plus rare. Ils obtiennent les teintes sombres par des mélanges de couleur.

Van Gogh , Nuit étoilée

Claude Monet,
Peupliers au bord de l'Epte

Le XIXème siècle

La caricature développe les ombres. Les ombres portées de Grandville se veulent satyriques. On ne sait trop qui, leurs ombres sont respectivement un dindon, un goret, un diabolin ; le dernier, le lecteur du journal, qui se tourne vers son ombre et aperçoit un pion.

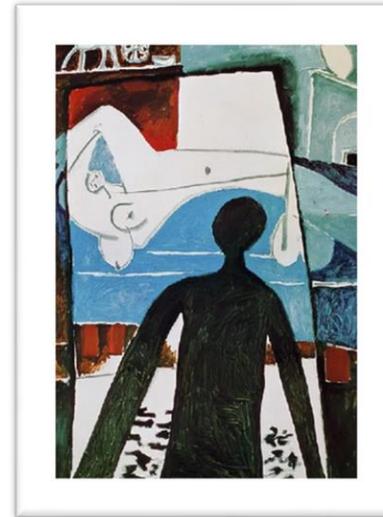

Grandville

Le XXème siècle

L'ombre devient personnage avec Picasso. Dali la met en scène.

Picasso

Dali

L'ombre a pris une énorme visibilité dans l'art contemporain et fait partie effective des mises en scène.

Petite histoire de
la lumière dans
la photographie

La lumière médium de la photographie

Le progrès technologique devient inséparable de l'histoire de la lumière dans l'art à partir de la création de la photographie, puis du cinéma. Ces recherches ont tracé la voie des pratiques numériques qui prolifèrent dans les pratiques actuelles.

La photographie au départ n'est pas à proprement dit une branche artistique mais, la technique a vite été rapportée au champ de la discipline. Il en est de même pour le cinéma qui finit par être considéré comme le 7eme art.

La 1ère photographie conservée date de 1826. La technologie vient concurrencer la peinture pour reproduire ce que peut voir l'œil humain.

Dans les années 1850, Nadar utilise commercialement le procédé pour réaliser des portraits.

Grand Central Terminal, 1930 photo de Hal Morey

Les origines de la photo dans l'art est surtout un support visuel pour reproduire la réalité. Le peintre copie ce modèle arrêté. Puis, elle devient un moyen d'expression à part entière, de nombreux artistes la pratiquant parallèlement à d'autres modes d'expression ou s'y consacrant exclusivement.

La photographie ou le passage du statut d'art mineur à la centralité

Pictorialisme et classicisme

Grâce aux constructivistes, le Bauhaus et le surréalisme la photographie gagne ses premières lettres de noblesse. Elle est utilisée principalement pour son pouvoir d'abstraction dû aux jeux de lumières du noir et blanc et la captation du mouvement et de la vitesse.

Pour les surréalistes, Man Ray en tête évidemment, la photographie devient un outil d'expérimentation qui se prête particulièrement bien à l'onirisme et la libre association.

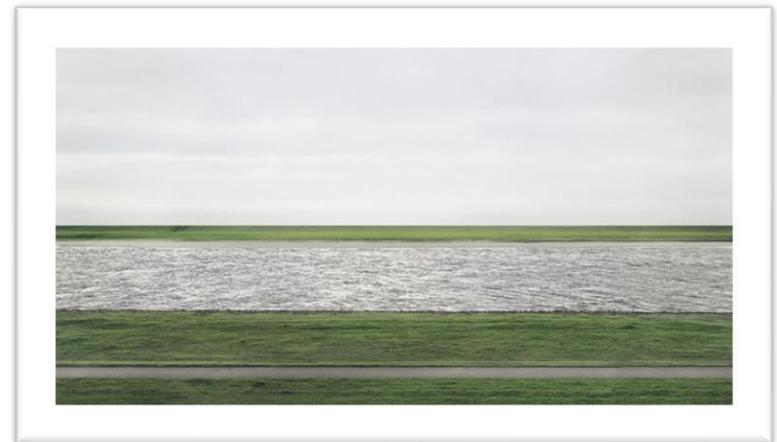
Man Ray , Le baiser

L'art conceptuel

Cependant ce sont les artistes conceptuelles qui firent de la photographie, un peu malgré elle, une pratique centrale en tant que moyen de notation, de témoignage ou de miroir aux concepts.

La photographie objective

Toutefois il faudra attendre la photographie objective des élèves et héritiers de Bernd et Hilla Becher et l'avènement des artistes plasticiens pour que la photographie devienne un médium équivalent aux autres, y compris sur le marché de l'art.

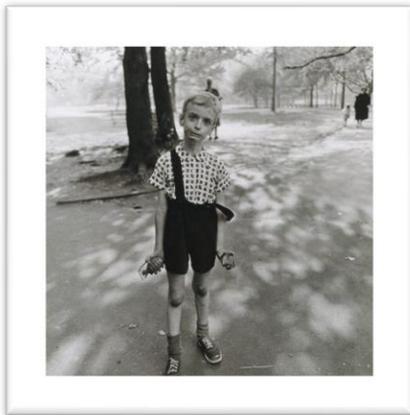
Andreas Gursky

L'art des plasticiens

Les plasticiens, quant à eux, du fait de leur indépendance de tout médium spécifique, prolongent l'art conceptuel sans son dogmatisme dans une totale interdisciplinarité. Ils utilisent par conséquent massivement la photographie comme un des éléments de leurs installations.

La photographie objective aussi bien que plasticienne rentre au musée et devient consubstantielle au champ artistique « consacré ». Elle est alors intronisée par le marché et les institutions.

La photographie miroir

Diane Arbus

Ces photographes en témoignant tendent un miroir dérangeant au spectateur qui fait aussi, pour certains d'entre eux, office de catharsis personnelle.

De l'argentique au numérique

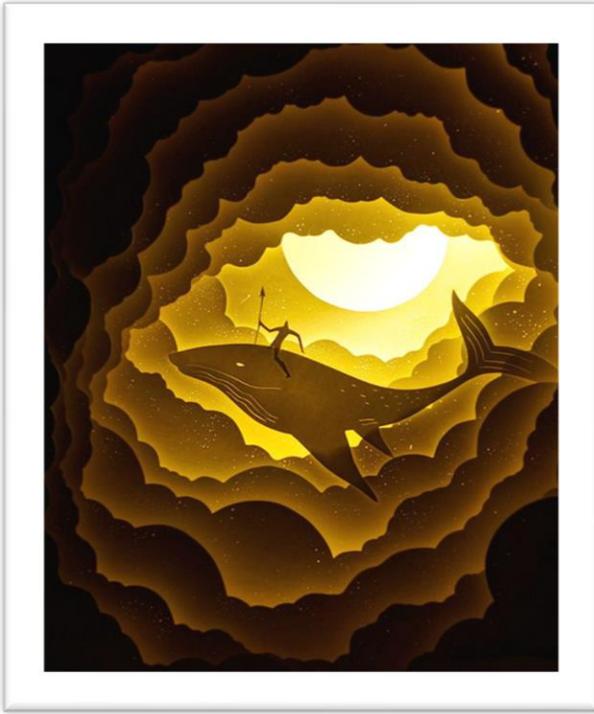
L'envahissement de l'image à l'âge de la télévision puis d'Internet a transformé l'image photographique en un médium dominant et omniprésent.

La bizarrerie de cette situation est que l'hégémonie de l'image à l'ère numérique et post-internet a dilué la photographie dans le flux même des images déterritorialisées, dupliquées, démultipliées, reconstruites, sans référent avéré.

La photographie est pour ainsi dire devenue un médium dominant voire central mais quasiment sans support, à l'objet incertain, au contenu équivoque et volatile.

La lumière dans
l'art

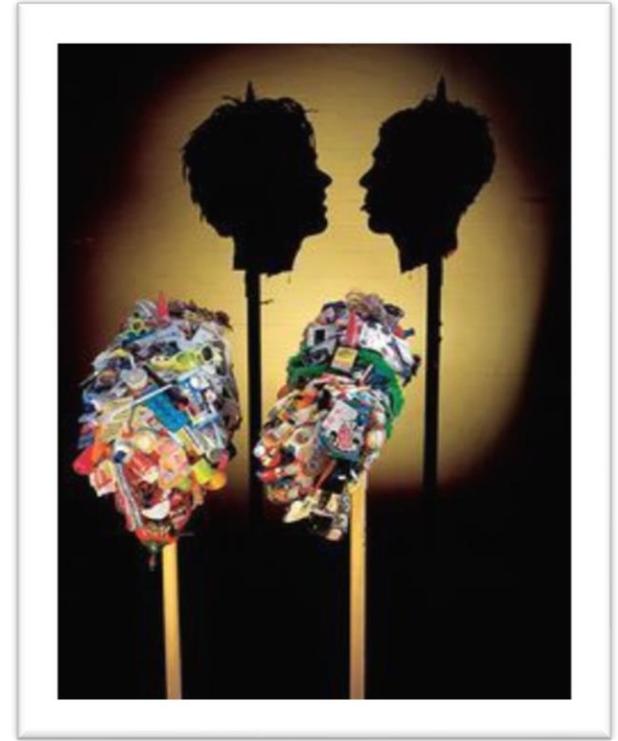

Dioramas en papier, Hari et Deepti

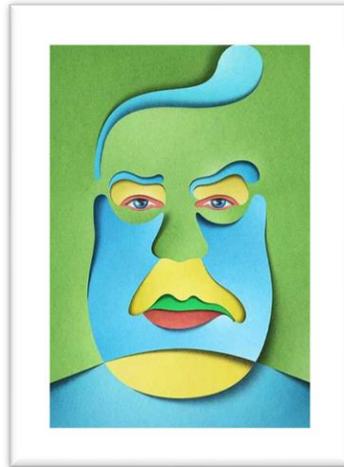
Old Street Lamp, Di Fernandes

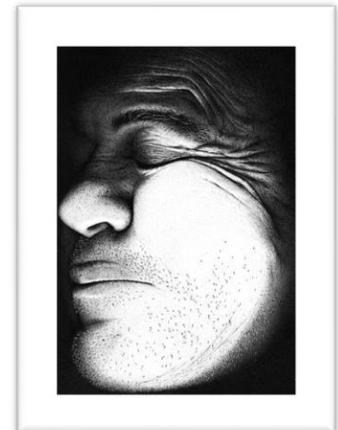
Marionnettes, Tim Noble et Sue Webster

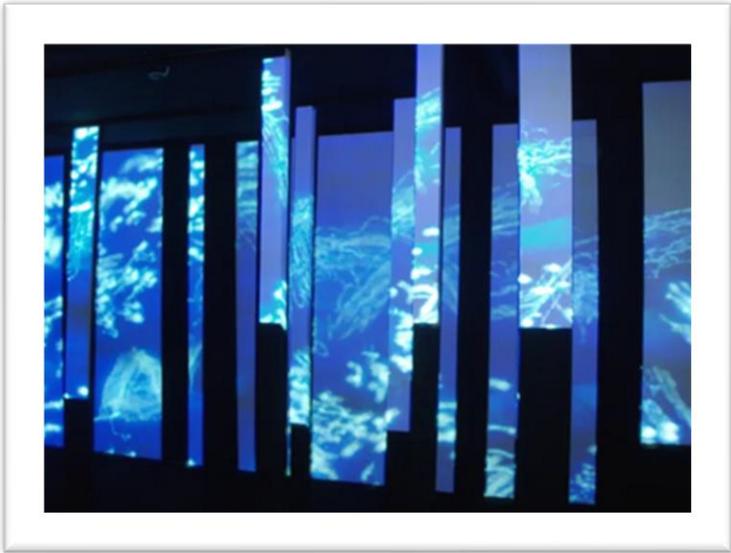
Découpage papier, Corneli

Découpage papier, Eiko Ojala

photocopie, Miguel Endara

Yann Kersalé

Skyspaces, James Turrell

Les éclairs, Walter de Maria

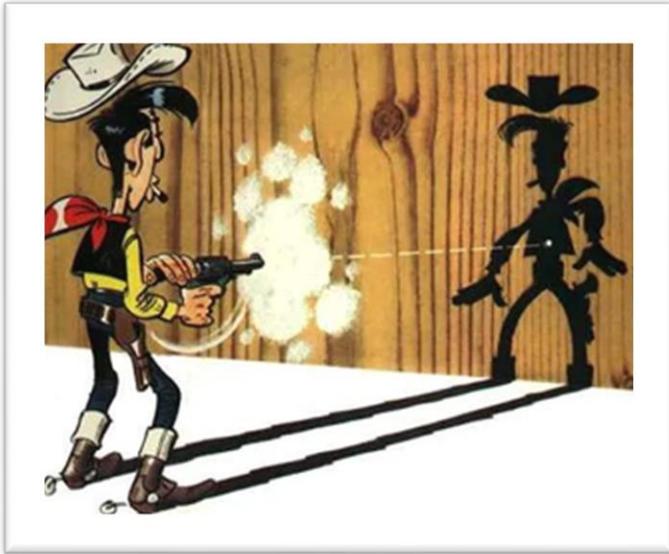
Dan Flavin, néons

Marylin, Andy Warhol

America america, Martial Raysse

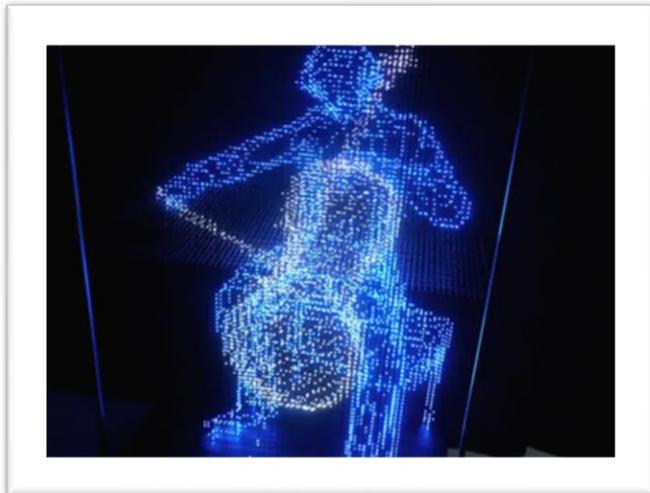
Lucky Luke, Morris

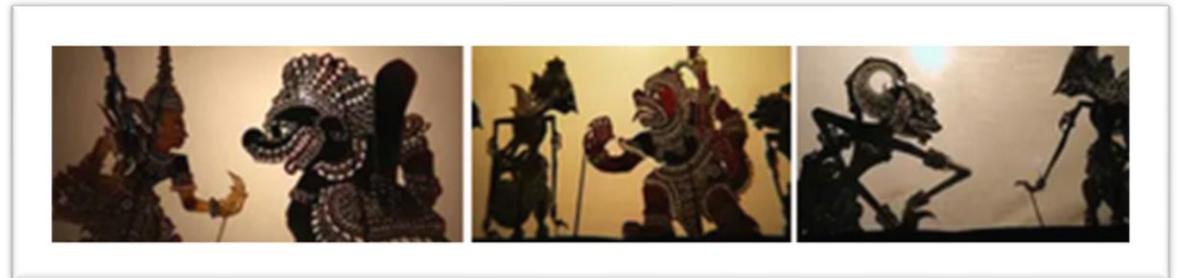
Ellis Gallacher

Forrest Chandler

Makoto Tojiki

Wayang-poerwa, théâtre des ombres

Et on peut
faire quoi ?

Ombres et lumières

- la taille des ombres
- la forme des ombres
- faire varier taille et forme à volonté
- le contour éclairé d'un objet
- "les yeux de chat" ou la couleur des ombres
- transparence et opacité
- fabrication de "diapositives"

Lumière et transparence

- Découvrir les notions de transparence/translucidité/opacité
- Composer avec les effets de transparence et d'opacité
- Passer de la transparence à l'opacité et de l'opacité à la transparence

Ombres et lumières

- Ombre ou ombre portée
- Source ponctuelle ou étendue
- Paradoxe : la lumière du soleil

Ombres

- l'ombre et le corps,
- l'ombre et l'objet,
- l'ombre et la couleur.

Cycle 1

Les QRcodes peuvent être cliqués.

La nuit

- réseau littéraire et maîtrise de la langue
- structuration du temps (jour nuit / récit chronologique)
- découverte du monde (animaux de nuit, jour/nuit, lampe de poche)
- EAC

Lumière et couleurs

- Expériences autour de la lumière et des couleurs
- l'Arc en ciel

Les couleurs

- Voir les couleurs des objets
- Différentes nuances dans une même couleur
- Obtenir de nouvelles couleurs

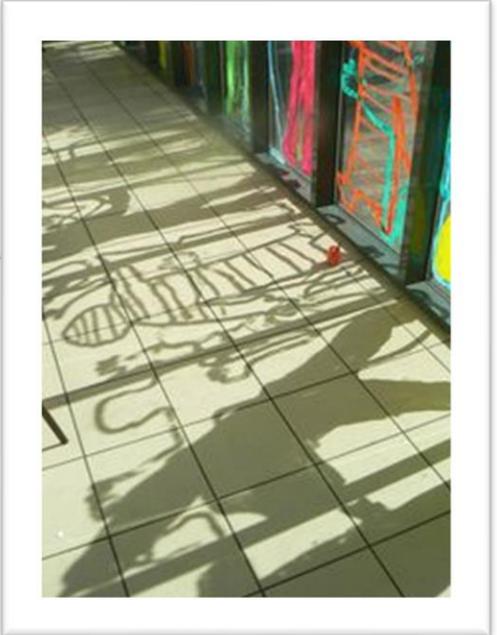
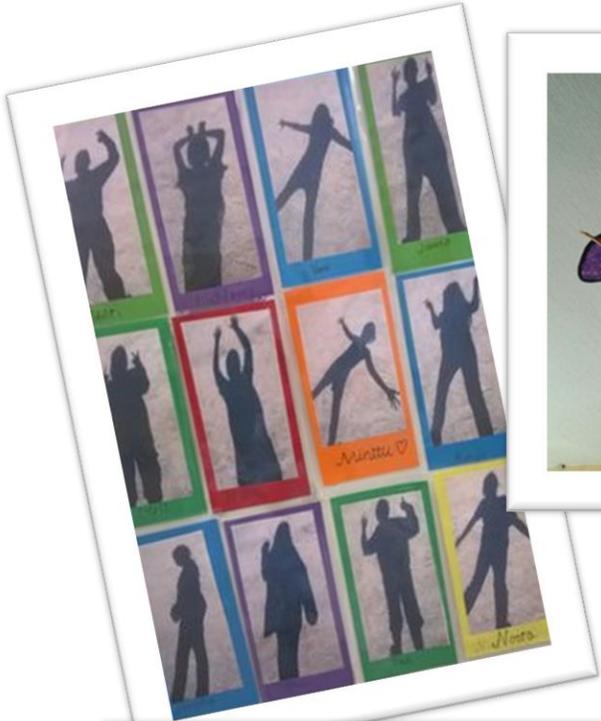

Ombres

- les danseurs et l'ombre
- Ombres et formes
- Ombres et lumières
- Ombres chinoises
- lampe et ombres

L'ombre et la lumière

- Qu'est-ce qu'une ombre?
- Les conditions de création d'une ombre
- Le mouvement apparent du Soleil (1ère approche)

La lumière et l'arc en ciel

- De quelle couleur est la lumière?
- Les sources lumineuses naturelles et artificielles
- La décomposition de la lumière en couleurs de l'arc-en-ciel
- Fabriquer un arc-en-ciel
- Recomposer la lumière blanche à partir des couleurs de l'arc-en-ciel
- Réalisation du disque de Newton

Ombres et lumières

- L'ombre et le soleil
- L'ombre, absence de lumière
- Le déplacement de l'ombre.
- Source lumineuse et l'ombre

Ombres et lumières

- La lumière et les formes
- La lumière et les couleurs
- La lumière et la matière

Cycle 2

Les QRcodes peuvent être cliqués.

Jour et nuit piste de travail

- Espace/temps :la rotation de la terre
- Lecture : la terre tourne
- Poésie
- le jour et la nuit en art plastique

Ombres et lumières

- Mon ombre et moi
- D'où vient mon ombre
- Comment est mon ombre?
-

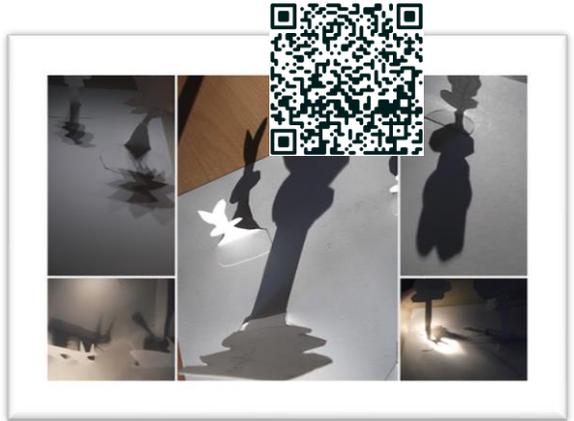
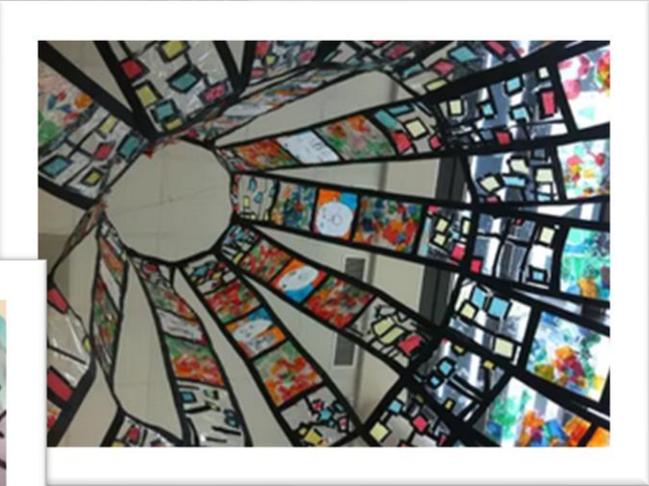
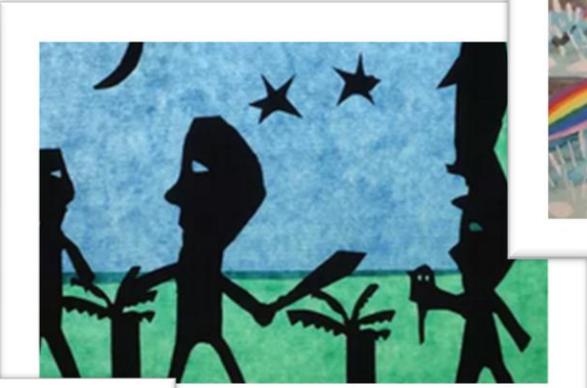
De la couleur (projet Grande lessive)

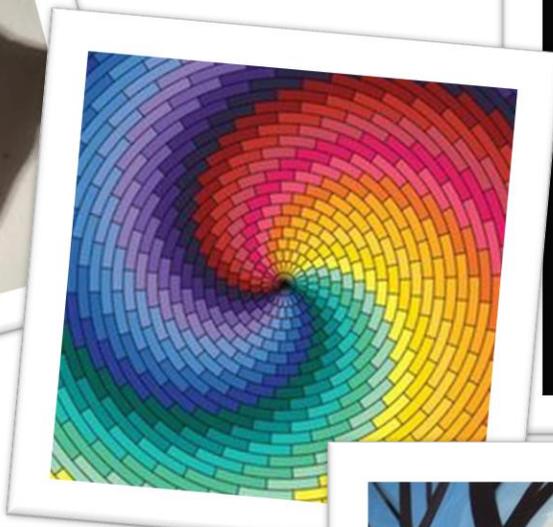
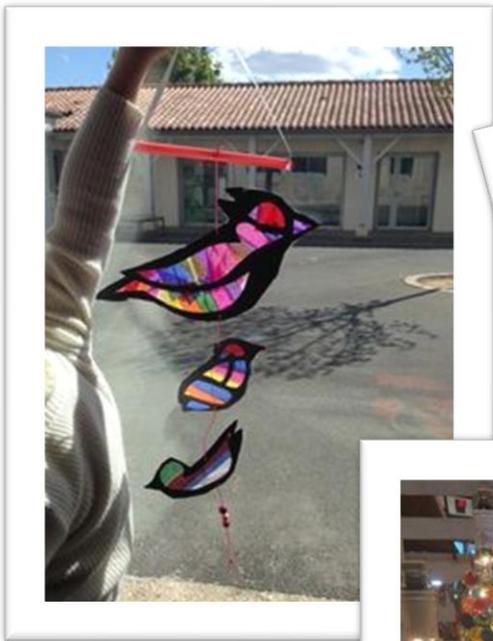
- Sensibiliser le regard aux couleurs
- Mélange des couleurs
- Couleurs naturelles
- Variation sur couleur

Ombres et lumières

- La lumière et les formes
- La lumière et les couleurs
- La lumière et la matière

La lune, lumière et ombres

- Questionnement
- Pourquoi voit-on la Lune ?
- Quand est-ce que la Lune change de forme ?
- Pourquoi la Lune change-t-elle de forme ?
- Qu'est-ce qu'une éclipse ?
- « C'est pas sorcier – Les sorciers décrochent la Lune »

Projets les ombres et la lumière

- Les contes de la nuit
- Production d'écrit autour du livre Prince et Princesse de Michel Ocelot
- TICE et les histoires inventées
- Arts visuels

La lumière

Inventaire des ressources matérielles, pédagogiques et didactiques sur le thème de la lumière

Le clair obscur

- Jouer avec l'ombre et la lumière
- Observer le déplacement des ombres
- Réaliser des effets,
- Créer des ombres
- Créer un objet permettant des jeux de lumière,
- Observer des œuvres
- Réaliser une production en clair-obscur
- La lumière et la matière

Cycle 3

Les QRcodes peuvent être cliqués.

Ombres et lumières

- Identifier les différents signaux
- Décrire les mouvements de la terre
- Réaliser un espace expérimental
- Compte rendu
- Utiliser les différents modes de représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau, graphique, texte)

Dégager la notion de lumière

- Découverte des vitraux
- Observation, réalisation d'un vitrail individuel ou collectif
- Expériences

Ombre et Lumière, le ciel et la Terre

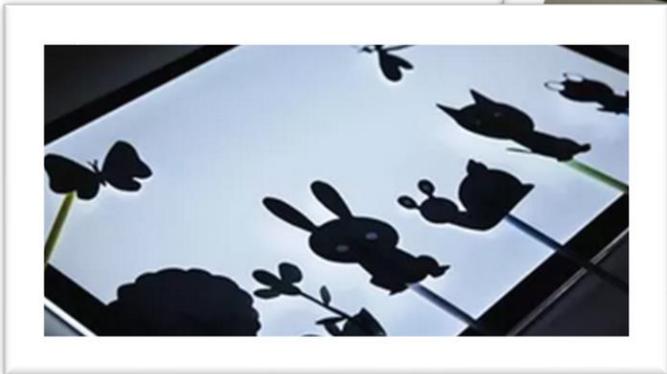
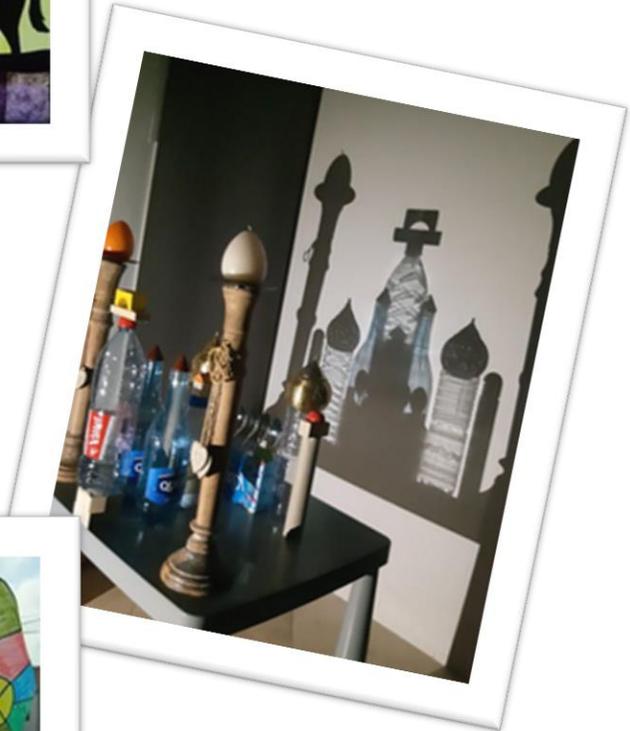
- Ombre et lumière
- Alternance jour et nuit
- Saisons
- Système solaire
- Lune

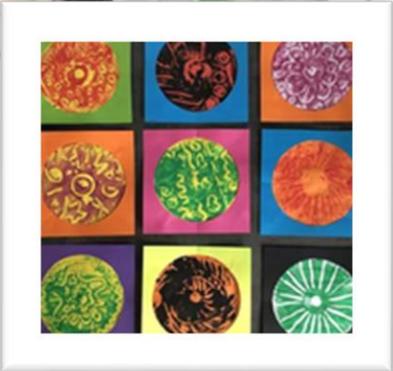
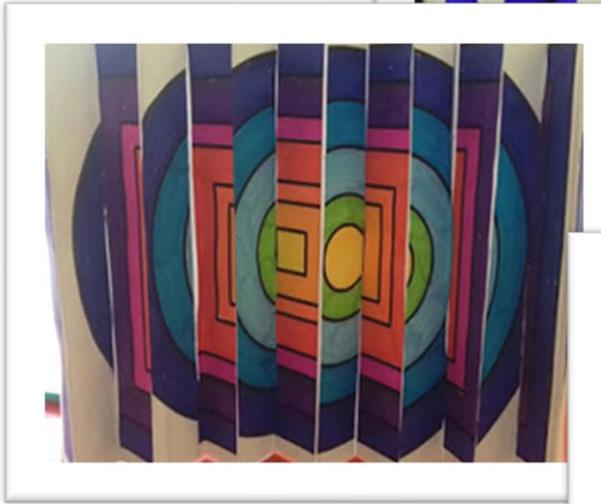
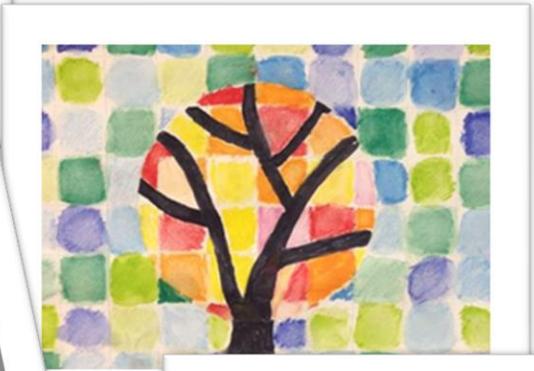
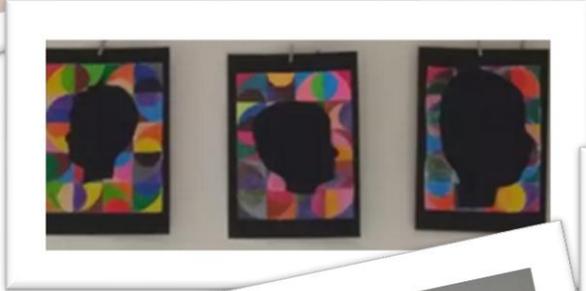

Les couleurs et le cercle chromatique

- Découverte
- Expérimentation et expérience
- Création
- Ouverture sur le monde

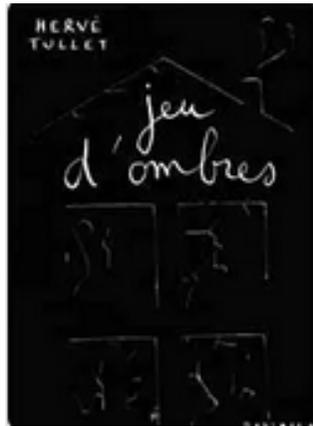

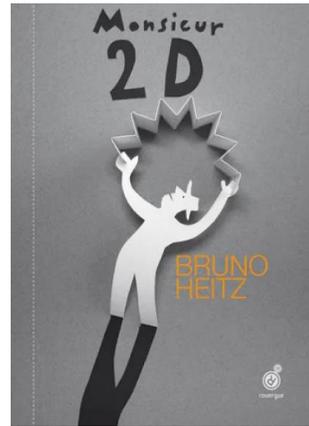

Et on peut
lire quoi ?

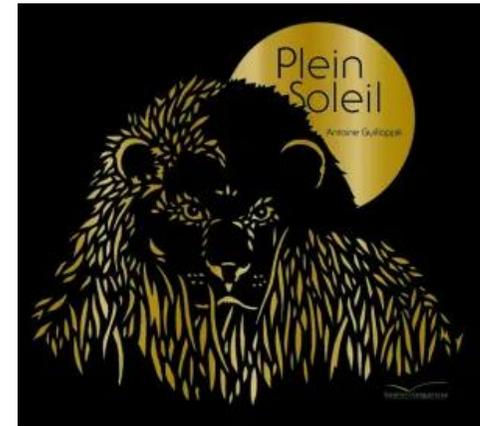

Hervé Tullet,
« Jeu d'ombres »
Édition Phaidon

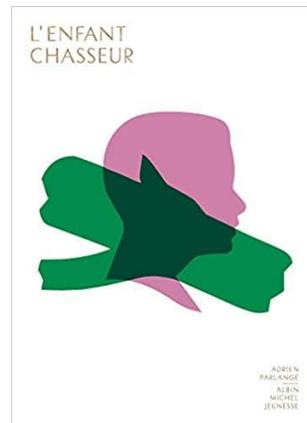
Bruno Heitz,
« Monsieur 2D »
Édition Rouergue

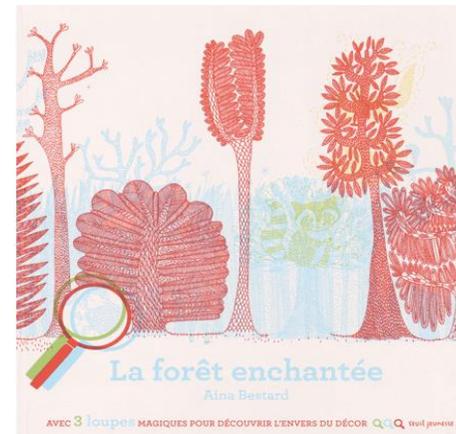
Les livres dentelles par
l'illustrateur Antoine Guilloppé

Mennena Cottin et Rosana Faria,
« Le livre noir des couleurs »
Édition Rue du monde

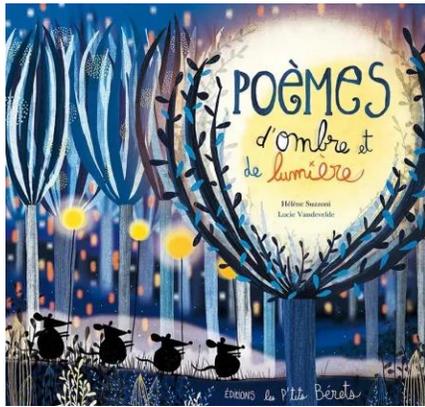
Adrien Parlange,
« L'enfant chasseur »
Édition Albin Michel
Jeunesse

Aina Bestard,
« La forêt enchantée »
Edition Seuil Jeunesse

Cycle 1

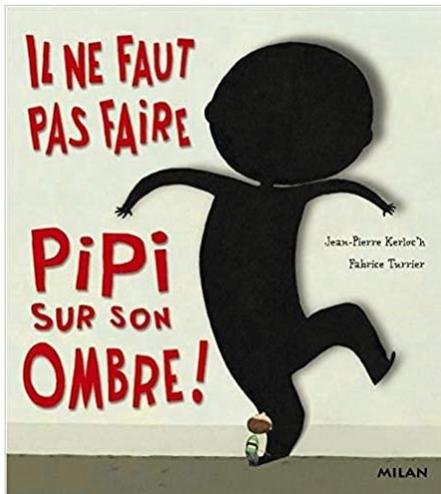
Lucie Vendevelde,
« Poèmes d'ombre et de lumière »
Édition Les P'tits bérêts

Mona Leu-Leu,
« le grenier »
Édition du Seuil

Olga Lecaye
« L'ombre de l'ours »
L'école des loisirs

J.F Kerloc'h et F. Turrier,
« Il ne faut pas faire pipi sur son ombre »
Édition Milan

Philippa Leather,
« Le lapin noir »
Édition Bayard Jeunesse

Cécile Gabriel,
« Quelle est ton ombre »
Milan Edition

Cycle 2

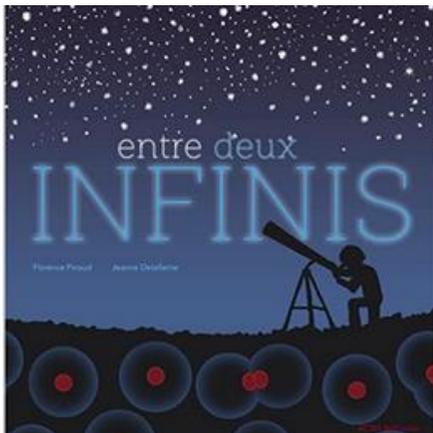
Kelly Anderson
« This book is a planetarium »
Pop Edition

Les Blackfingers et Laurent Stefano,
« Mon grand livre des ombres
chinoises »
Fleurus

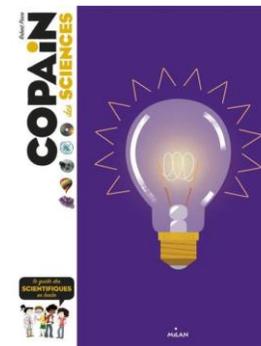
Michel Ocelot
« Princes et Princesses »

Florence Pinaud
« Entre deux infinis »
Actes Sud édition

« La folle histoire du système
solaire »
Dunod

« Copain des sciences »
Milan édition

Cycle 3

