

Animation Arts Visuels et Sciences

*Tout peut être transformé, déformé, éliminé par la lumière...
Sa souplesse est la même que celle des pinceaux. Man Ray*

Effets de lumière en blanc et en couleur

- **Quand le blanc est lumière...**
 - encre et effaceur
 - encre sur rhodoïd et transparent
 - fusain et gomme
 - bougie et encre
 - encre et eau de javel
- **Quand la couleur est lumière...**
 - crayons à la cire et encres
 - couleurs sur papier calque
 - gouaches et pastels
 - encres ou feutres indélébiles sur bristol , huilé après mise en couleurs
 - Cartes à gratter :
 - superposer plusieurs couches de couleur à la craie grasse (couleurs claires d'abord puis de plus en plus foncées) sur du papier blanc glacé ou sur du papier calque
 - gratter la matière ainsi obtenue en variant gestes et outils pour obtenir différents effets de lumière

La lumière, comment l'apprivoiser ?

- **En parler**
 - Avant les différentes manipulations, discuter avec les élèves :
 - Qu'est-ce que la lumière ?
 - D'où vient-elle ?
 - Comment la produit-on ?
 - Classer lumières artificielles (lampe électrique, à pétrole, bougie, allumette, briquet...) et naturelles (soleil, étoile, ver luisant, éclairs, feu...)
- **Jouer avec elle**
 - Chaque élève a un C.D publicitaire et joue à faire des « taches lumineuses » sur le mur pour capturer la lumière du soleil, de la lampe.
 - Il oriente le C.D, joue à viser des cibles en maîtrisant la lumière.
- **Créer un chemin de lumière**
 - Avec un premier C.D éclairer un autre C.D. Le deuxième C.D renvoie la lumière ailleurs. On place un troisième C.D sur la tache lumineuse qui renvoie une autre tache lumineuse.
 - Ainsi de suite, réfléchir la lumière jusqu'à ce que l'intensité lumineuse devienne trop faible (4 ou 5 C.D).
- **La dessiner**
 - Réaliser des constructions avec différents petits objets.
 - Les disposer devant un mur éclairé.
 - Observer l'ombre portée.
 - Si nécessaire, modifier la construction
 - Placer une feuille de papier pour capturer cette ombre
 - En dessiner le contour pour la garder en mémoire

Des mondes imaginaires colorés

- **Un mini-monde sous la lumière**
 - Matériel : barquette polystyrène, matériel de récupération blanc (coton, papier, branches, fleurs...), rhodoïds, lampe de bureau avec un pied flexible, canson blanc
 - Créer un mini-monde en relief dans la barquette de polystyrène en plaçant un bonhomme en canson blanc debout dans un décor blanc.
 - Eclairer la composition
 - Utiliser du rhodoïd de couleur pour modifier la lumière
 - Le bonhomme blanc est éclairé avec de la lumière blanche. A quoi pense-t-il ? Comment se sent-il ? Un soleil rouge se lève. Et maintenant comment se sent-il ? Et avec un soleil vert, orange, bleu... ?
- **Cartes colorées de pays imaginaires**
 - Sur du carton rigide, coller de larges bandes de papier de soie, de crépon blanc... trempées dans de la colle blanche. Tordre, froisser le papier et l'agencer pour créer une carte en relief.
 - Eclairer la carte et utiliser des rhodoïds de couleur pour obtenir des pays jaunes, bleus, verts
 - Imaginer la vie des habitants de ces différents pays.

Une forêt lumineuse

- **Créer une forêt lumineuse**
 - Matériel : une salle obscure, un projecteur, des images de forêts (reproductions ou photographies), des matériaux (branchages, rouleaux de carton, fil de fer, papier blanc de différentes qualités : soie, cellophane, cristal, papier aluminium...) et des outils (ciseaux, adhésifs, ficelles...), T-shirts ou chasubles blancs, C.D de musiques ou de chants d'oiseaux
 - Dans une salle obscure, projeter une diapositive représentant une forêt : photographie ou reproduction d'une œuvre d'artiste.
 - Laisser les élèves s'exprimer sur ce qu'ils voient, aperçoivent, devinent, imaginent, ressentent...
 - Cette forêt est vide : que peut-on ajouter ?
- **La peupler**
 - Peupler la forêt d'arbres et animaux imaginaires réalisés en papier blanc, en fil de fer, en carton, avec les mains, en volume en associant différents petits objets qui seront projetés en ombres chinoises.
 - Un élève revêt une chasuble blanche et entre dans l'image :
 - Etonnements, expérimentations
 - Comment se fondre au maximum dans le décor ?
 - Que se passe-t-il si on change d'image ?
 - Quels sont les effets selon les images de forêts projetées ?

Les vitraux

- De nombreux artistes comme Chagall, Soulages ont travaillé cette technique.
- Réaliser un vitrail
 - Mettre à la disposition des élèves différents matériaux : calque, rhodoïd, papier de soie, transparents de classeur, papier cristal, cellophane, napperons en dentelle, grillages, filets...
 - Explorer par la manipulation
 - Verbaliser le critère commun à ces différents objets. Les classer (opaques, transparents, translucides)
 - Expérimenter par rapport à la lumière les effets obtenus par pliage, froissage, assemblage, superposition, découpage...
 - Créer son propre vitrail dans une pochette plastique transparente par exemple

Lumière et 3ème dimension

- **Faire surgir le relief par le pliage et la lumière**
 - Dans les années soixante, Picasso dessine sur du papier ou du carton plusieurs personnages ou objets qu'il découpe ensuite. Puis il donne une troisième dimension à ses personnages au moyen de pliures.
 - Les élèves dessinent un personnage sur du bristol, de l'aluminium rigide... puis le découpent. Le personnage sera plié afin de le maintenir debout.
 - Une fois terminés les personnages seront placés devant un fond sombre pour être photographiés, si possible par une journée ensoleillée ou avec un éclairage artificiel afin de faire apparaître les ombres et les volumes.
 - Des mises en scène et des histoires peuvent être élaborées à partir des personnages « mis en plis »
- **Lorsque la lumière occupe les espaces : le vide devient volume**
 - Plusieurs artistes ont utilisé des fils ou des tubes métalliques pour réaliser des structures aériennes.
 - On remplacera le tube métallique par des tubes de papier. Une technique très simple consiste à rouler du papier journal ou autre en diagonale que l'on fixe avec de l'adhésif.
 - Chaque élève réalise plusieurs tubes de manière serrée pour plus de rigidité.
 - Il s'agit ensuite d'assembler librement ces tubes.
 - Ces sculptures peuvent être suffisamment monumentales et ouvertes pour que les élèves aient envie d'y pénétrer.
 - On les amènera à découvrir qu'ils ont édifié une sorte de structure et qu'ils peuvent appréhender la sculpture de l'intérieur.
 - Eclairer la sculpture avec un projecteur. Les ombres projetées sous différents angles sur le mur et le sol créent un nouvel assemblage.
- **Construire une sculpture de plans et de vides**
 - Sur un carton support, les élèves ajoutent des éléments découpés dans du carton des formes géométriques évidées (cercles, disques, arches, cylindres, copeaux de papier, portes...)
 - Ces éléments, par les angles de leur pliage, accrocheront la lumière et composeront une sculpture originale.
 - Pour suggérer une échelle de grandeur, on peut placer à côté de petites silhouettes découpées de personnages en ombres chinoises.
 - Ces constructions éphémères sont observées sous tous les angles et, si possible, photographiées et placées dans différents endroits.

En vrac...des idées

- S'amuser de l'ombre, créer de fausses ombres
- Rendre l'ombre orpheline de son objet d'attachement, et l'installer de manière autonome
- Collectionner nos ombres profils, les mélanger, réaliser des ombres à deux profils visages
- Projeter des ombres au plafond, sur les murs, sur le sol, une pièce devient ainsi support de créations
- Créer des boîtes à photo (sténopé)
- Cortège de personnages dessinés en ombre qui se suivent et évoquent une narration
- S'approprier des radiographies, images médicales. Compléter les dessins suggérés par les formes, contours, masses noires (paysage ou bestiaire fantastiques, cartographie...)
- Accentuer volontairement l'état d'ombre en agissant sur les contours par déformation : allongement, élargissement, ondulations...
- Travailler sur l'idée d'« ombre blanche »