#### Cycle des approfondissements



**CULTURE HUMANISTE** PRATIQUES ARTISTIQUES ET HISTOIRE DES ARTS

-Dossier pédagogique

# Le sais-tu



La lumière du soleil est composée de toutes les couleurs. Le savant Isaac Newton (1642-1727) l'a démontré avec ce disque peint, coloré. Lorsque le disque tourne, tout est blanc. Tu peux observer ces couleurs dans le ciel, guand le soleil brille sous la pluie : un magnifique arc-en-ciel les déploie toutes.

Si tu veux comprendre les phénomènes colorés liés à la lumière, visite, à la Cité des sciences et de l'industrie, la maison d'Archibald Ombre, rêveur, poète et collectionneur d'ombres et de lumières.

Visite virtuelle: www.cite-sciences.fr/ francais/ala\_cite/ expositions/ombres\_ lumieres/ index\_f-expositionenfant.htm

# La couleur des peintres

#### Le peintre du soleil

e rouge semble-t-il identique selon qu'il est placé à côté du jaune ou à côté du vert ? Selon le peintre Robert Delaunay (1885-1941), notre perception des couleurs dépend de celles qui les entourent. Dans le monde de l'artiste, des formes colorées s'opposent les unes aux autres : jaune contre rouge, rouge contre vert, bleu contre orange...

Ce peintre aime la lumière, le ciel et surtout le soleil, dont il reprend la forme circulaire dans beaucoup de ses tableaux. Pour célébrer la joie de vivre, il peint avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il les fait





chanter et tournoyer dans de grands disgues multicolores. Pour Robert Delaunay, la couleur et la lumière rythment notre vie et notre environnement : avec ses célèbres disques colorés, il créé des décors de théâtre ou de ballet, et des peintures murales pour des bâtiments publics.

#### LE CONTRASTE SIMULTANÉ DES COULEURS

Sur les traces du chimiste Eugène Chevreul (1786-1889), Robert Delaunay utilise le contraste des couleurs complémentaires, qui s'opposent dans le cercle chromatique. Leur contraste accentue la luminosité du tableau. Leur mélange l'assombrit. Les teintes dépendent des couleurs qui les entourent.

### Le noir

#### Couleur ou dessin?



√ Cette question anime de vifs débats au XIX<sup>e</sup> siècle. Elle s'illustre dans la peinture de Jean Auguste Dominique Ingres et dans celle d'Eugène Delacroix.

Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867) représente la tradition de la peinture construite à partir du dessin. Dans ses tableaux, la couleur n'intervient que pour souligner les formes dessinées. Le noir et le blanc sont utilisés pour créer l'effet de relief, comme dans la Baigneuse (1808).

Selon Eugène Delacroix, c'est avec la couleur qu'il faut construire le tableau. S'inspirant des travaux de Chevreul sur le contraste simultané des couleurs, il exclut le noir de sa palette : « Ajouter du noir ; dit-il, [...] c'est salir le ton. »

#### Vocabulaire

#### Couleur complémentaire :

couleur opposée à une autre sur le cercle chromatique.

Monochrome: qui est d'une seule couleur.

Morceler : séparer en plusieurs morceaux.

Divinité: déesse.

Symphonie: ensemble harmonieux.

# Observe, compare

#### DÉCOUVRE



#### **Construire par la couleur**

Sur les traces d'artistes comme Eugène Delacroix (1798-1863) ou William Turner (1775-1851), les peintres utilisent la couleur pour composer l'espace du tableau, en se souciant de moins en moins de la ressemblance avec le réel. Contrastée ou monochrome, la couleur devient le vrai sujet de la peinture.

Sous le pinceau du peintre Vincent Van Gogh (1853-1890), la paisible église d'Auvers-sur-Oise se transforme en un monument doré aux toits rouges et bleus. Elle se détache sur le fond bleu nuit du ciel. Vincent Van Gogh utilise la couleur pour exprimer ce qu'il ressent. À l'aide de grandes touches colorées,

il peint un paysage qui semble prêt à se morceler. La terre tremble-t-elle sous ces chemins de cailloux et ces blés jaunes ? Compare le tableau avec la photographie de cette même église sur le site de « la Maison de Vincent Van Gogh » à Auvers-sur-Oise : www.maisondevangogh.fr

#### **HISTOIRE DES ARTS**



#### L'explosion de la couleur

« Comment voyez-vous ces arbres [...]?, demande Paul Gauguin. Ils sont jaunes. Eh bien, mettez du jaune; cette ombre plutôt bleue, peignez-la avec de l'outremer pur ».

Dans le monde multicolore d'Arearea (dit aussi Joyeusetés), peint à Tahiti par Paul Gauguin (1848-1903), on aperçoit au loin la grande statue d'une divinité bleue. Les chiens sont rouges, les arbres sont bleus, et dans le ruisseau coulent des eaux orangées.

# Lectures

#### Le coucher de soleil romantique

[...] Une sanglante harmonie éclate à l'horizon, et le vert s'empourpre richement. Mais bientôt de vastes ombres bleues chassent en cadence devant elles la foule des tons orangés et rose tendre qui sont comme l'écho lointain et affaibli de la lumière. Cette grande symphonie du jour [...], cette succession de mélodies [...] s'appelle la couleur.

Charles Baudelaire, « De la couleur », Salon de 1846.



## et découvre la couleur

#### HISTOIRE DES ARTS

#### Des reflets vifs et changeants



CHRONOLOGIQUE

Cette représentation de l'un des angles d'une salle à manger est, sous le pinceau de Pierre Bonnard (1867-1947), une symphonie de couleurs en rouge et jaune.

Les teintes aux reflets vifs et changeants s'étendent dans tout l'espace, de la nappe aux fruits, des fleurs au châle du personnage vu de dos. Grâce au miroir situé au-dessus de l'un des coins de la table, la couleur rayonne sur les murs, en multipliant dans l'espace les formes dorées et lumineuses.

#### **AU FIL DE LA TOILE**

Découvre l'œuvre de Paul Gauguin, *Arearea* :

www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/recherche/commentaire/commentaire\_id/arearea-9767.html

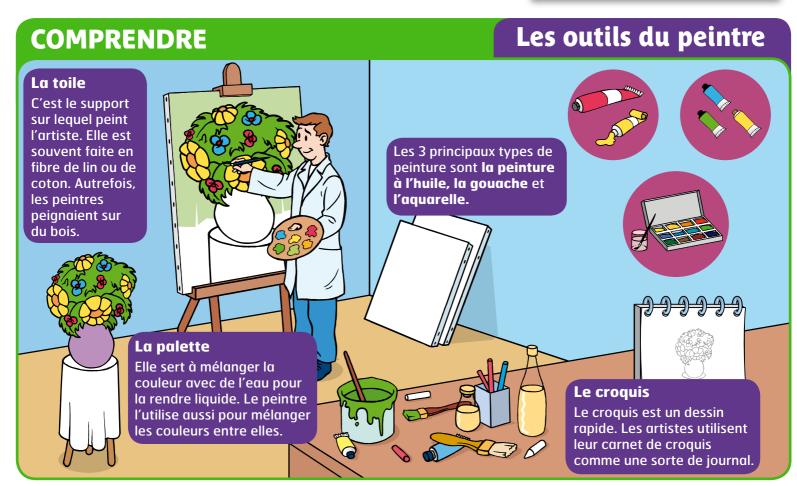
Visite le site du CNRS:

www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/ couleurs/loupe\_chevreul\_ peint.html

#### **LE FAUVISME**

Regarde ces deux péniches glissant au fil de l'eau. N'as-tu pas l'impression d'être sur un pont surplombant cette scène ? Un bain de couleur rouge vif a trempé les deux bateaux et leurs occupants. L'eau semble faite de peinture jaune d'or. Les ombres portées des péniches sur l'eau sont bleu outremer. André Derain (1880-1954) est un artiste qui appartient à un mouvement de peinture traduisant le réel par la couleur pure. C'est le fauvisme.

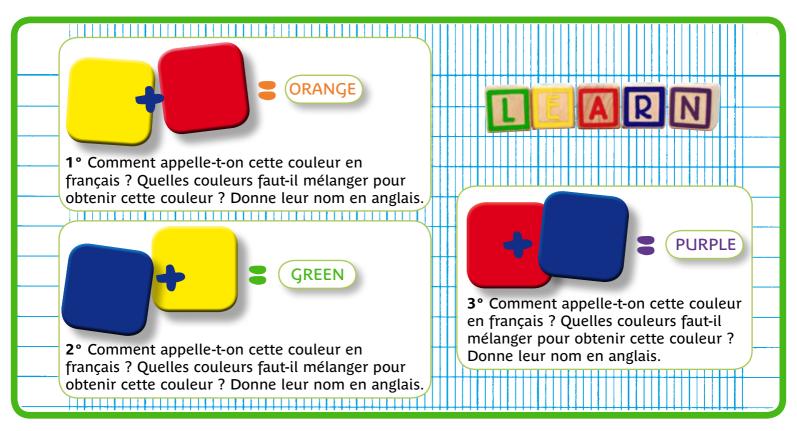




## Activités et jeux

#### Connais-tu le nom de ces couleurs en anglais?

Dans l'art, il existe 3 couleurs primaires : le rouge, le bleu et le jaune. Elles ne peuvent pas être obtenues par le mélange d'autres couleurs. En revanche, si tu mélanges des couleurs primaires, tu obtiendras une couleur secondaire.



#### Crée un arc-en-ciel

Même s'il ne pleut pas, tu peux voir les couleurs de la lumière en posant un verre d'eau sur une feuille de papier blanc, en face d'un rayon de soleil. L'arc-en-ciel va apparaître : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. **Dessine l'arc-en-ciel, en reproduisant toutes ses couleurs.** 



