

Au préalable

On pourrait dire que **composer** c'est répartir des éléments à l'intérieur d'un **espace**. Lorsqu'on situe les éléments d'une **composition**, il est important d'utiliser des notions adéquates (**gauche, droite, devant, derrière, dessus, dessous, haut, bas, à côté, au milieu, grand, petit**).

Durant une courte partie de sa vie, l'artiste Piet Mondrian s'est intéressé à la **composition** de peintures à partir de cinq couleurs (noir, blanc, rouge, jaune et bleu). Cette séquence aborde la période où Mondrian a travaillé l'**abstraction**. Notons également qu'il a composé de nombreuses **œuvres figuratives**.

Il est intéressant de faire découvrir aux élèves les caractéristiques d'une partie des peintures abstraites de Mondrian: **structure orthogonale (qui forme des angles droits)**, faire un lien avec l'architecture, thème qui intéressait l'artiste. Ce dernier était également passionné par le **jazz** et la **danse**, pourquoi ne pas essayer de retrouver des **rythmes** dans ses œuvres?

En observant quelques œuvres on pourrait dire qu'elles sont composées selon un **équilibre** ou un **déséquilibre** et selon le « poids » des couleurs.

Avec les élèves, remarquer qu'une **composition** est faite sur une **surface**. Dans quelques œuvres de Mondrian on trouve également des **lignes**.

Paul Klee et Vassily Kandinsky sont aussi des artistes qui ont travaillé la **composition** et le **rythme**.

Piet Mondrian - Composition en Rouge, Jaune, Bleu et Noir

Code couleurs

Thème de la séquence

Axes thématiques du PER

**Termes du PER
(à travailler en Arts Visuels durant l'année)**

**Notions transversales
(à aborder durant d'autres cours,
possibles prolongements interdisciplinaires à cette séquence)**

**Termes pour la culture générale
(à aborder selon la nécessité)**

Cette séquence peut se faire sur cinq cours. Vous êtes libres de la prolonger, de la raccourcir ou de la détourner en fonction de vos objectifs, vos élèves, votre sensibilité et les prolongements proposés.

Vocabulaire

Lignes verticales et horizontales, couleurs (rouge, jaune, bleu), rectangles, angles droits, haut, bas, gauche, droite, abstrait, rythme, équilibre, déséquilibre.

1er cours - Composer au tableau

La classe est réunie. Tracer une grille au tableau (des **verticales** et des **horizontales**) et remplir de couleurs quelques cases.

Durant ce moment, avoir de quoi effacer et remplir rapidement les cases (craies ou feutres effaçables rouge, jaune, bleu).

Travail de la **perception**, faire parler les élèves de leurs impressions. Verbaliser, utiliser un vocabulaire adéquat (**haut, bas, gauche, droite...**).

Questionner:

«Que ressentez-vous si je mets cette couleur là?»

«Quelle couleur donne l'impression d'être plus lourde?»

«Si je veux que la grille du tableau semble lourde, j'ajoute quelle couleur? où?»

«Comment est mon corps quand je porte quelque chose de lourd?» les élèves montrent.

«Quelle couleur donne l'impression d'être plus légère?»

«Si je veux que la grille du tableau semble légère, j'ajoute quelle couleur? où?»

«C'est quoi l'équilibre pour vous?»

«Mettons-nous en équilibre avec notre corps.» sur un pied, avec les bras, sur une chaise...

«La grille du tableau est-elle équilibrée? pourquoi?»

«Où pourrais-je mettre des couleurs pour faire un équilibre?»

«Si je veux donner l'impression que la grille penche à gauche, j'ajoute quelle couleur? où?»

«Si je veux donner l'impression que la grille penche à droite, j'ajoute quelle couleur? où?»

«Si je veux que la grille du tableau explose, j'ajoute quelle couleur? où?»

... questions à gérer selon les interactions.

1er cours - Compositions individuelles

Sur une feuille de brouillon ou sur une ardoise effaçable, l'élève **compose** sa propre grille (crayons de couleurs ou feutres effaçables...).

Veiller à ce que les consignes comportent le vocabulaire adéquat.

Inviter les élèves à composer ce qui a été discuté ensemble, le déséquilibre, l'équilibre, la lourdeur... avec **horizontales, verticales** et quelques cases de couleurs.

Certains élèves voudront développer des techniques pour tracer des lignes droites, prévoir un temps pour l'**acquisition de techniques** (avant, pendant, après, avec ou sans outils?).

Observation et verbalisation autour des travaux de chacun.

2ème cours - Composer avec des objets

Revenir sur les notions, le vocabulaire et les activités du 1er cours.

Présenter ensuite aux élèves ce qu'est une **installation** (œuvre d'art souvent en trois dimensions et créée pour un lieu spécifique, peut être fixe, temporaire, mobile... Approfondir selon les besoins).

Mettre à disposition des élèves divers objets (de récupérations ou présents en classe) pour créer une **installation**.

Durant ce moment d'**expression** et de **perception** faire travailler les élèves seuls ou en groupes selon les objectifs poursuivis. Délimiter les lieux dédiés à chaque **installation**.

Chaque **installation** peut être **composée** en fonction d'un mot, d'une phrase, d'une expression donnés (tirage au sort? pareil pour tous? à choix?...):

Marcher sur une jambe - Un monde sur un fil - Pencher dans le vide - Un monde qui penche - Mes lignes se mélangent - Avoir les deux pieds sur terre - Le vent ne me fait pas bouger - J'organise mes couleurs - Rien ne va tomber - Tout en angles droits - Mes lignes sont bien ancrées - Je suis organisé.e et équilibré - Mes deux côtés sont pareils - Je suis droit.e comme un i ...

Consacrer un moment de partage et de présentation des travaux. Permettre aux élèves de s'**exprimer** et de faire des ponts entre ce qui a été vu ensemble et ce qui vient d'être créé. Les inciter à utiliser le vocabulaire adéquat.

3ème cours - La composition chez quelques artistes

Ouverture à la **culture** et à la **perception**.

Permettre aux élèves de s'exprimer par rapport à la **composition** de quelques **œuvres de différentes périodes et provenances** avec un **langage adapté**, en **exerçant le regard**, en **comparant** et en **exprimant les impression ressenties**. Observer les **équilibres** et les **déséquilibres**, questionner (*où y a-t-il du vide? pourquoi? est-ce pareil à gauche et à droite?...*). Regarder les œuvres autrement, avec la tête penchée, de très près, de loin...

Jeux d'enfants de Pieter Brueghel l'Ancien, huile sur bois, 1560

Composition en Rouge, Jaune, Bleu et Noir de Piet Mondrian, huile sur toile, 1921

*Geplante Bauten de Paul Klee, **peinture**, 1922*

Composition VIII de Vassily Kandinsky, huile sur toile, 1923

*Campbell's Soup Cans d'Andy Warhol, **photographie** sérigraphiée, 1962*

*Petite fille, petit arbre de Sabine Weiss, **photographie**, 1981*

Avant ou après cette séquence pourquoi ne pas aborder les différences entre œuvre **figurative** et œuvre **abstraite**. Faire remarquer qu'une œuvre ce n'est pas forcément une **peinture**.

Certaines activités proposées dans cette séquence sont éphémères, selon vos besoins, gardez des traces: photos, croquis des installations...

Composition finale

4ème cours

Phase d'**expression**, de **représentation** et de **technique**. Amener les élèves à s'approprier et à utiliser les éléments abordés.

Créer avec les élèves des éléments qui peuvent figurer dans une **composition** (**lignes**, **formes**, silhouettes...). Choisir la manière de procéder (peindre puis découper dans du papier, découper dans différentes **matières**-textures, varier les **couleurs**, varier les **outils** de découpe...).

5ème cours

Quand le matériel est prêt, le mettre à disposition de la classe.
Préparer de la colle et divers **formats**.

Mettre les élèves en situation. Chacun.e reçoit une figurine (playmobil, lego...).

Demander aux élèves de **composer** sur une **surface** choisie en collant les éléments préparés durant le cours précédent. Une fois terminé, lorsque l'on posera la figurine sur ce **collage**, elle devrait avoir l'impression de perdre l'**équilibre** ou au contraire d'être parfaitement stable.

«Qu'est-ce que tu vas coller et comment pour que la figurine ait l'impression de tomber?»

«Où vas-tu coller tes éléments pour que la figurine ait l'impression de voir tout tourner?»

«Qu'est-ce que tu vas coller pour que la figurine reste stable?»

«Où vas-tu coller tes éléments pour que la figurine ne voit pas tout tourner?»

«Quelles formes donnent l'impression de faire perdre l'équilibre à la figurine?»

«Quelles formes vont rassurer la figurine pour qu'elle puisse tenir droite sur ses deux pieds?»

... à adapter selon vos choix.

Laisser le temps à l'élève de réfléchir sa **composition**. Si besoin faire des croquis. Il pourra ensuite choisir le **format** qui lui semble adéquat et débiter le **collage**.

Il est intéressant de voir à quel endroit de la composition l'élève pose la figurine et pourquoi. Sera-t-elle debout ou pas? Quels éléments auront été collés et pourquoi? Voici l'occasion d'ouvrir en fin de travail la discussion pour permettre aux élèves **d'exprimer leur idée et leur imaginaire** développés durant ce dernier cours. Voir également ensemble si ce qu'un élève a tenté d'exprimer visuellement se fait ressentir chez les autres.

Ouvrir à l'interdisciplinarité et permettre aux élèves:

- d'écrire sur l'équilibre ou le déséquilibre avec des photos de leurs travaux
- d'écrire une aventure sur leur figurine
- de présenter leurs réflexions et travaux à une autre classe
- de tester les notions d'équilibre avec des expériences proposées en Sciences de la Nature