



# éduscol

Prévention de l'illettrisme à l'école

---

## Guide pédagogique « Un livre pour l'été »

Propositions d'activités et  
recommandations pédagogiques  
Arts visuels, quelques spécificités propres  
au style de l'artiste

Septembre 2010

## Exploitations en Arts Visuels

En se plongeant dans les illustrations de Marc Chagall, on peut observer quelques spécificités propres au style de l'artiste pouvant servir de thématiques pour des activités en arts visuels.

### 1. La palette de couleurs de Chagall

#### Regards

Quand Marc Chagall arrive pour faire ses études aux Beaux-Arts à Paris vers 1914, il observe les œuvres d'un mouvement pictural qui se termine : **le Fauvisme**.

***Fauvisme** : après le mouvement impressionniste, les peintres partagent le besoin de représenter les choses telles qu'ils les ressentent et non comme elles semblent être dans la réalité. On dit qu'ils abandonnent le ton local.*

Sans vouloir appartenir à ce mouvement artistique, Chagall va en garder la palette de couleurs pures, gaies et claires.

#### Pistes pour regarder les couleurs dans les illustrations

En feuilletant librement, en ne prenant qu'une image, avec l'aide ou pas d'une « fenêtre » pour isoler, (un carré deanson noir de 5 cm/5 cm, troué d'un petit carré de 1 cm/1 cm, servant de viseur), on peut dresser **un inventaire de couleurs** le plus large possible. (travail seul, à deux, et récolte collective...)

Par exemple :

Les rouges : vermillon, carmin, pourpre, capucine, écarlate, sang, grenat ...  
Les orangés : abricot, carotte, melon, roux, mandarine, ambré...  
Les jaunes : citron, ocre, bouton d'or, safran, miel, paille, pâle, poussin...  
Les verts : anis, amande, printemps, pomme, sapin, bouteille, bronze, mousse, olive, émeraude...  
Les bleus : indigo, azur, outremer, cobalt, ciel, azur, turquoise, électrique, canard...  
Les violets : mauve, parme, prune, lilas, lavande,  
Les bruns : marron, brique, sépia, cacao, noisette.

Ces couleurs de la palette du peintre peuvent aussi être **qualifiées** en pensant aux émotions qu'elles suscitent.

Les couleurs peuvent être foncées, pâles, éclatantes, ternes, éteintes, tendres, douces, sombres, toniques, brillantes, chaudes, froides, claires, lumineuses, rabattues, vibrantes, panachées, saturées, veloutées, pastel, en camaïeu, en aplat, en dégradé...

Les couleurs jouent entre elles et entraînent des effets de « **contrastes colorés** ».

Il existe plusieurs sortes de contrastes colorés et on peut facilement les repérer dans différentes illustrations :

- **Contraste entre 2 couleurs pures, saturées, lumineuses** : p9 (visage et casquette), p13 (la vache et herbe rouge), p17, p23, etc...

- Contraste entre 1 couleur lumineuse et 1 couleur terne : p9 (reflets bleus sur la veste noire), p13 (graphismes clairs dans le tonneau, ou rouges sur le ciel gris), p15 (l'âne vert dans l'eau), p19 (toutes les touches de peintures colorées sur le fond de papier ocre), etc...
- Contraste de clair/obscur : p79, p77, p75, p73...
- Contraste de couleurs complémentaires\* qui s'équilibrent : p13, p17, p25...
- Contraste chaud/froid pour traduire l'éloignement et le rapprochement (les couleurs froides reculent, les couleurs chaudes avancent) : p27, p29, p33...
- Contraste de quantité : p43, p45, p75...

Couleurs primaires = rouge, jaune, bleu ;

Couleurs secondaires = mélange des couleurs primaires par 2 : orange, violet, vert ;

Couleurs complémentaires = couleurs en opposition sur le cercle chromatique : le jaune et le violet, le rouge et le vert, le bleu et l'orange...

### **Pratiques plastiques**

Réaliser une peinture en reprenant les couleurs pures de la palette de Chagall et en recherchant les effets de contraste coloré.

#### **Mode opératoire**

- Peindre un fond coloré avec une seule couleur primaire de gouache en explorant les nuances provoquées par les épaisseurs ou la fluidité de la matière et grâce à l'emploi d'outils (inadaptés au dessin !) comme les chiffons, les bouts d'éponge, les grosses brosses...
- Sur ces fonds secs, on peut peindre un sujet simple (bestiaire, paysage, personnage... en recherchant les effets de contraste maximum, avec des gouaches, des craies grasses, des pastels secs...

## 2. Ponctuations graphiques

### Regards

En observant de plus près chaque illustration, on découvre tout un foisonnement de petits signes graphiques jouant sur les fonds colorés ou figurant des éléments du décor, des détails... Marc Chagall joue à superposer, juxtaposer, mêler, des gestes plastiques et des gestes graphiques.

*Le geste graphique se distingue du geste plastique par des activités mentales et motrices différentes.  
Le geste graphique se rapproche de l'écriture par l'orientation du support, le choix de l'outil, des gestes réduits et fins, un espace contraignant, des motifs répétés...  
Le geste plastique nécessite les mêmes capacités (connaissance des outils, utilisation des surfaces...), mais ouvre le champ des possibilités : gestes plus diversifiés, plus amples, support pouvant être déplacé, tourné, gamme d'outils plus large non dédiés à l'écriture.*

### Fabrication d'une palette graphique

Sur une feuille de 20 cm x 20 cm pliée en huit (A4 recoupée), relever et remplir chaque case d'un «graphisme» trouvé en «fouillant du regard» les illustrations : plumes, pelages, feuillages, fleurs, fenêtres, herbe, poissons, ronds, maisons...

Ces éléments graphiques parfois tout petits servent à montrer l'éloignement dans l'espace (ex. p11 la maison et les arbres dans le pré en haut de l'image), des éléments « irréels » (ex. p47 le mort dans son cercueil) ou peut-être des souvenirs (ex. p49 la tête d'un personnage en bas à droite)... La recherche minutieuse amène de plus en plus de découvertes, Chagall ayant toujours aimé dans ses œuvres multiplier les présences...

Après une mise en commun, on peut réaliser un «dictionnaire» de signes collectif.

### Pratiques plastiques

L'exploitation de cette palette graphique peut donner lieu à différentes réalisations :

#### Dessin

Sur des fonds gouachés (cf les couleurs de Chagall), utiliser toutes sortes d'outils pour représenter ou enrichir des éléments imaginés à l'aide du « dictionnaire ».

Outils : craies, piques (pour le barbecue) trempées dans l'encre, bout du pinceau ou clous pour gratter, calames (roseaux taillés), porte-plumes et plumes en métal, pinceaux fins...

Médiums : encre noire, gouache diluée, gouache blanche...

Gestes pour répéter les motifs, changer leur échelle, leur orientation...

### Découverte de la gravure

Chagall a travaillé la technique de la gravure sur cuivre pour réaliser une autre version des Fables : entre la p5 et la p9, on observe une planche de cette série. À quelle fable se réfère-t-elle ?

L'utilisation du « dictionnaire » de graphismes se prête facilement à la gravure, sous une forme simplifiée.

Support de la gravure : les cartons « dorés » (récupérés sous les gâteaux, les poissons fumés... ou les cartons de briques de lait et jus de fruits découpés). Ces supports sont en même temps mous pour y laisser une marque durable et rigides pour pouvoir les imprimer. Ils sont imperméables pour ne pas être imprégnés par la peinture (encre de gravure).

Outil de gravure : une pointe de stylo à bille fine.

### Mode opératoire

- Graver les graphismes dans la surface de carton de format libre, en appuyant suffisamment pour y laisser des marques en creux.
- Encre ce support avec des encres pour linogravure, ou une gouache un peu épaisse, et un rouleau à encre. Les creux ne seront pas encrés et les fonds seront imprimés.
- Effectuer des tirages (faire au moins 2 tirages par encrage de la plaque de carton) : les graphismes apparaissent en blanc (en réserve).

On peut graver de la même façon sur du polystyrène extrudé.

### 3. Sens dessus dessous et points de vue

#### **Regards**

Dans ses illustrations comme dans beaucoup de ses œuvres, Marc Chagall multiplie les points de vue. L'artiste voit le monde d'une façon singulière où les lois de la gravité et de la perspective ne sont pas toujours respectées.

**Point de vue** : angle, position à partir de laquelle on regarde une scène, une personne ou un objet. Par exemple, on peut regarder quelque chose de face, de côté, de dos, d'en dessous (contreplongée), d'au-dessus (plongée), en gros-plan, en plan large, etc...

Dans ses compositions Chagall multiplie les points de vue :

- en plongée : pages 23, 29, 51, 63, 73 ...
- en contre-plongée : pages 35 (le renard regarde les raisins de dessous), 49, 53, 91 ...
- ou en mélange : page 11, au 1er plan la perdrix est vue de dos et les poules en plongée, page 69 le cheval est vu de face et l'âne en plongée
- en gros-plan : pages 29, 43, 49...
- en plan plus large : pages 45, 89...
- en mélange : page 87, petits moutons sur la droite en bas + gros plan sur le mouton et la laine de son dos + plan sur l'aigle dans le ciel. Chagall représente des figures « sens dessus dessous » :
- les reflets, pages 19, 17...
- les figures « flottant » dans l'espace : un chien p31, l'âne p39...

Chagall nous montre des choses irréelles ou transparentes :

- le mort dans son cercueil p47, la tête d'un personnage p49, le chapeau p77...

Chagall joue sur les disproportions.

Des éléments tout petits ont pour fonction de montrer la perspective, de creuser l'espace de la représentation : par exemple p11, les arbres derrière les barrières au fond de l'image, ou p45 le personnage traversant le pont... On peut chercher ainsi les indices dans chaque illustration qui agrandissent le cadre.

#### **Pratiques plastiques**

##### **Pour changer de point de vue**

- Choisir une page illustrée du recueil dont la composition est simple et la reproduire en imaginant de la voir d'un autre point de vue.
- Choisir une photo de paysage, une carte postale... et imaginer que l'on vole au-dessus, représenter ce qu'on imagine voir.

- Choisir une image dans une revue, en décalquer les éléments principaux et les reproduire dans une composition dynamique et imaginaire.
- En photographie, choisir dans l'environnement familier de son école des éléments dont on prendra des prises de vue « étonnantes ». L'appareil numérique permet de jouer facilement avec les prises de vue en multipliant les points de vue, contre-plongées, gros plans, reflets, etc...