

FRANÇAIS x ARTS PLASTIQUES · 3e

Autoportrait de l'invisible

Du texte à la peinture : rendre visible une sensation ou un souvenir sensoriel

Classe 3e IA

Danièle Pérez, arts plastiques

Katia Bertheux, lettres

Nathalie Arnon, documentaliste

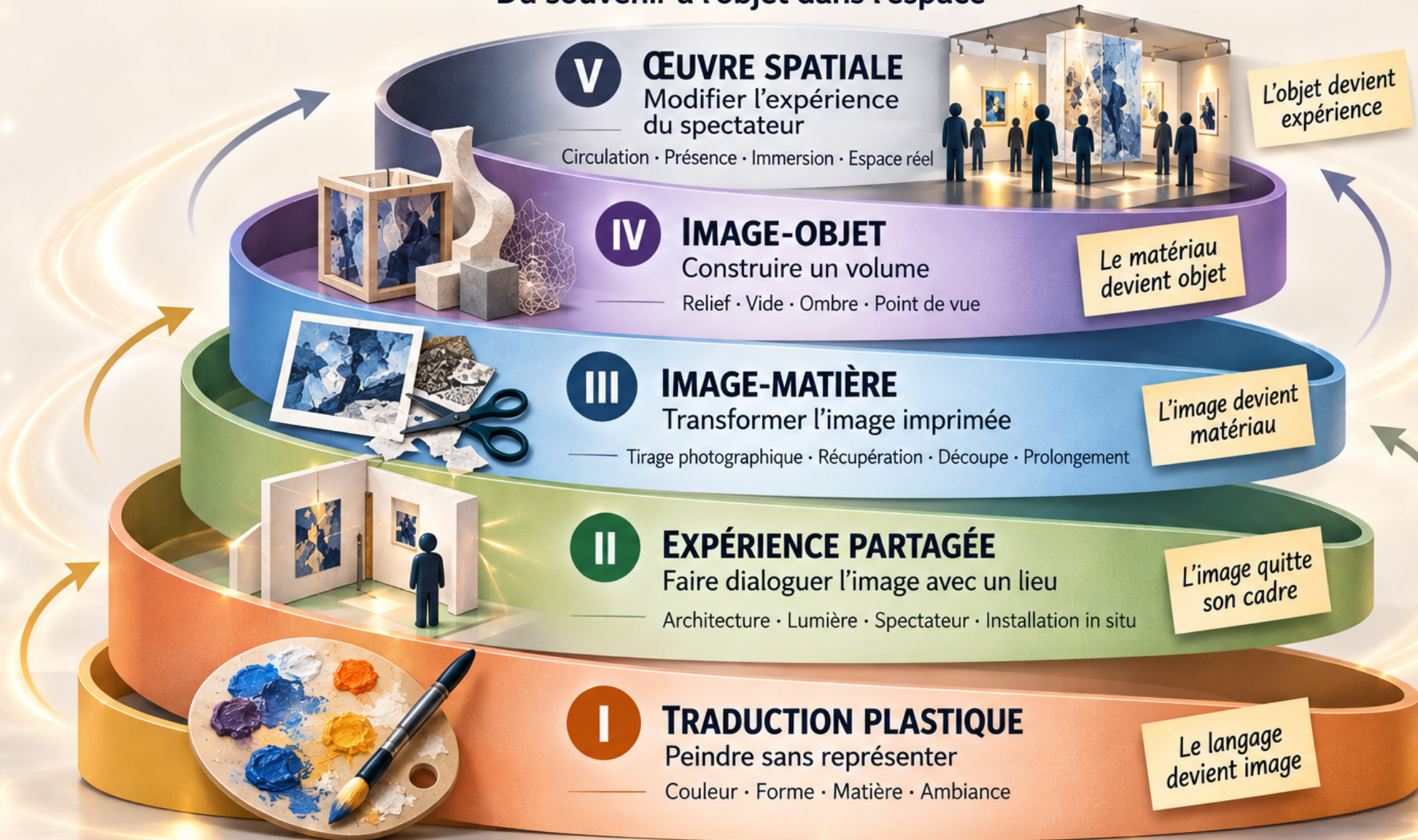
Collège Marie Curie, Troyes

PROGRESSION SPIRALAIRE

AUTO PORTRAIT DE L'INVISIBLE & AMPLIFIER L'IMAGE

Du souvenir à l'objet dans l'espace

SÉQUENCE · PARTIE I

L'expérience intérieure

*Du texte à la peinture — traduire en couleurs, en formes et en
matières une sensation qui, par nature, ne se voit pas.*

Ancrage dans les programmes

Une seule séquence, deux entrées de programme travaillées en parallèle.

FRANÇAIS

3e · « Se chercher, se construire »

- Entrée officielle du cycle 4 en 3e : l'écriture de soi, l'autoportrait
- Le texte modèle (« un plaisir de la vie ») fait travailler l'expression du ressenti et de la sensation, avant tout transfert vers l'image
- Compétence : mobiliser l'écrit pour explorer une émotion, un souvenir sensoriel

ARTS PLASTIQUES

Questionnements cycle 4

- Q1 — La représentation ; images, réalité, fiction : le dispositif de représentation (traduire sans figurer)
- Q3 — L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur : l'extension architecture, une œuvre pensée in situ
- Compétences : expérimenter, produire, créer · analyser sa pratique

Comment traduire en couleurs, en formes et en matières une sensation qui, par nature, ne se voit pas ?

Sans jamais représenter littéralement la scène décrite dans le texte.

LA SÉQUENCE

Le parcours en quatre temps

Comment rendre visible une sensation qui, par nature, ne se voit pas ?

01

FRANÇAIS

Écrire un plaisir de la vie

Je ressens, je sens, je pense, je me souviens

02

FRANÇAIS

Condenser en cinq mots

Couleur, forme, endroit, élément, ambiance

03

ARTS PLASTIQUES

Peindre un seul encadré

Traduire les cinq mots sans représenter la scène

04

ARTS PLASTIQUES

Expliquer ses choix

Justifier chaque paramètre, du texte à la peinture

Un plaisir de la vie : traîner au lit le matin

ÉMOTIONS, SENTIMENTS

Je ressens... de la satisfaction mais aussi une délicieuse culpabilité

SENS, SENSATIONS

Je sens... la douceur du toucher, de la légèreté et un doux bien-être

ÉTATS D'ESPRIT

Je pense... à ma journée à venir avec confiance et détermination

SOUVENIR SENSORIEL

Je me souviens... des matins où je restais blotti sous la couette, bien après mon réveil. La lumière filtrait doucement à travers les volets, la maison semblait encore endormie et j'écoutais les bruits lointains du petit-déjeuner qui se préparait. C'était un bonheur simple : profiter encore un peu de la chaleur du lit avant que la journée ne commence.

Couleur : blanc

Forme : nuage

Endroit : lit

Élément : air

Ambiance : chaleureuse

Se cacher, se montrer dans la couleur

Un plaisir de la vie :

Je ressens...

.....
.....

Je sens...

.....
.....

Je pense...

.....
.....

Je me souviens...

.....
.....

Couleur :

Forme :

Endroit :

Élément :

Ambiance :

Choisis un seul encadré et traduis ses cinq mots en peinture.

Le lit du texte modèle ne doit pas apparaître : on doit ressentir le souvenir sans pouvoir le nommer.

Couleur

teintes, valeurs,
contrastes

Forme

gestes, tracés, rythmes

Endroit

place dans la
composition

Élément

matière, épaisseur,
fluidité

Ambiance

effet produit sur le
spectateur

ARTS PLASTIQUES · ANALYSE

Du texte à la peinture

Après la peinture, chaque élève observe sa production et justifie ses choix, paramètre par paramètre.

Observe · Ressens · Crée · Explique

Du texte à la peinture

Lire
Imaginer
Créer
S'exprimer !

Une autre façon de raconter des histoires !

Observe ta peinture et explique tes choix.

Texte en français	Traduction en peinture
 Couleur 	Couleur Quelles couleurs as-tu choisies ? Quelles sont les couleurs dominantes ? Sont-elles vives, sombres, claires, contrastées ou mélangées ?
 Forme 	Forme Quelles formes apparaissent dans ta peinture ? Quelle forme prend ton geste : courbe, rapide, ample, répétée, épaisse... ?
 Endroit 	Endroit Où as-tu placé les couleurs et les formes ? En haut, en bas, au centre, sur les côtés, au premier plan ou au fond ?
 Élément 	Élément Quel élément du texte as-tu choisi de conserver ou de transformer en peinture ? Comment l'as-tu rendu visible sans forcément le représenter ?
 Ambiance 	Ambiance Quelle impression veux-tu produire ? Calme, mouvement, tension, joie, inquiétude, douceur... ? Quels choix de couleurs, de gestes et de matières créent cette ambiance ?

L'art fait parler autrement les mots ! ♥

Observe · Ressens · Crée · Explique ♥

Trois traductions possibles d'une sensation

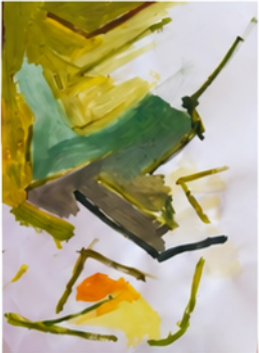
Gestes rapides, couleurs mêlées : une énergie joyeuse

Spirale chaude cernée de sombre : une chaleur intense

Lavis léger, pâte épaisse : le calme, l'air et l'eau

Productions des élèves	Image IA « Rends cette image artistique »	Reprise des élèves	Poursuite du travail	Image IA « Rends cette peinture artistique de manière spectaculaire »
				
				
				

RÉFÉRENCE ARTISTIQUE 1/3

Wassily Kandinsky

1866–1944 · peintre russe, pionnier de l'abstraction

Pour lui, chaque couleur a une résonance intérieure : elle touche l'âme comme un son. Il développe cette idée dans *Du spirituel dans l'art* (1911).

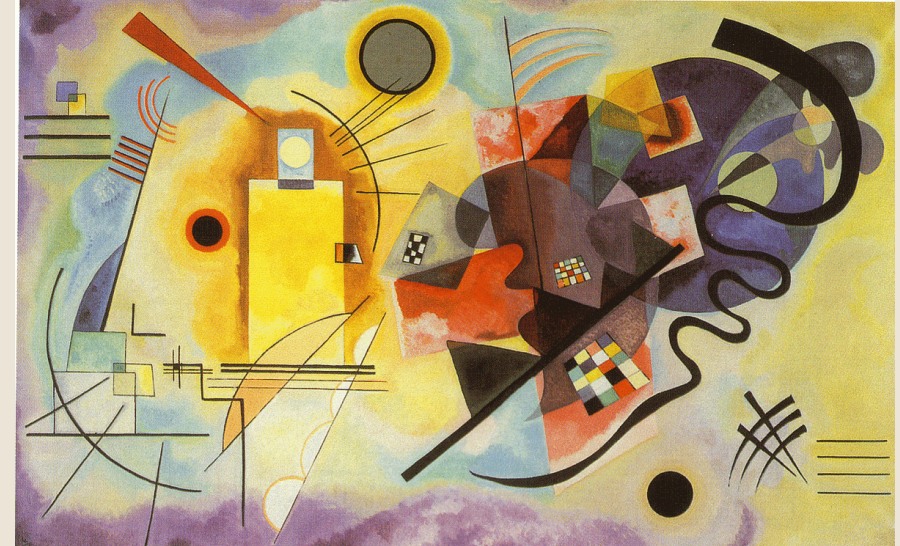
ŒUVRES À MONTRER

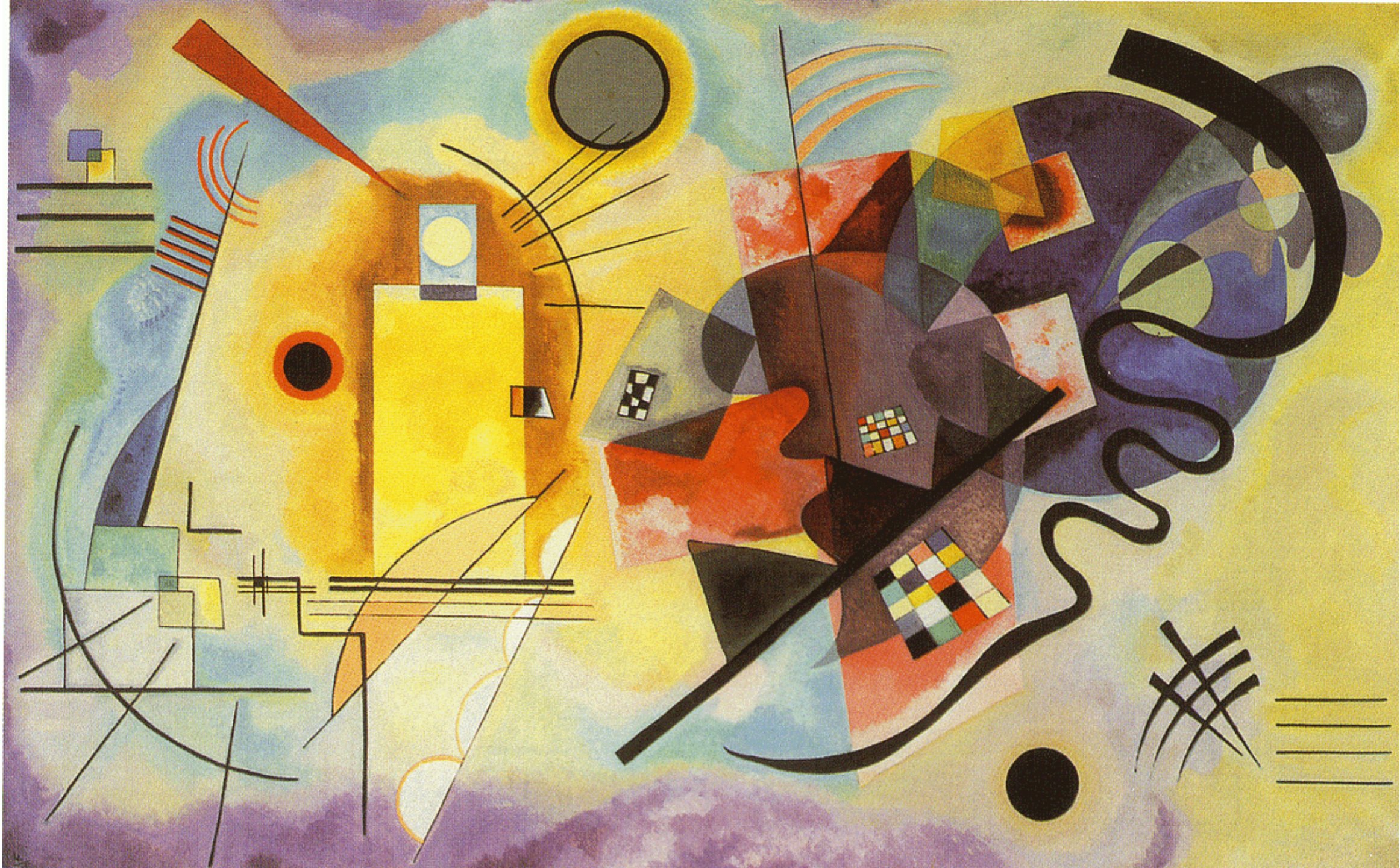
Composition VII, 1913 — Galerie Tretiakov, Moscou

Jaune-rouge-bleu, 1925 — Centre Pompidou, Paris

LIEN AVEC LA SÉQUENCE

Couleur et forme : une tache, une ligne, une teinte suffisent à exprimer une émotion, sans rien représenter.

RÉFÉRENCE ARTISTIQUE 2/3

Mark Rothko

1903–1970 · peintre américain né dans l'Empire russe

À partir de 1950, il peint de grands rectangles de couleur aux bords flous qui semblent flotter. Il voulait que le spectateur s'approche tout près, enveloppé par la couleur.

ŒUVRES À MONTRER

No. 61 (Rust and Blue), 1953 — MOCA, Los Angeles

Rothko Chapel, Houston — 14 toiles, ouverte en 1971

LIEN AVEC LA SÉQUENCE

Ambiance et endroit : aucun sujet, seulement de la couleur et de l'espace, et pourtant une émotion très forte.

RÉFÉRENCE ARTISTIQUE 3/3

Joan Mitchell

1925–1992 · peintre américaine installée en France

Synesthète, elle percevait lettres, sons et émotions en couleurs. Elle peignait moins un paysage que le souvenir de ce qu'elle avait ressenti devant lui.

ŒUVRES À MONTRER

La Grande Vallée, 1983–1984 — série de 21 toiles

Peinte à Vétheuil, où elle vit à partir de 1968

LIEN AVEC LA SÉQUENCE

Souvenir sensoriel : *La Grande Vallée* naît du souvenir d'enfance d'une amie, une vallée que Mitchell n'a jamais vue. Elle peint le souvenir, pas le lieu.

Évaluer la traduction plastique

Une sensation transposée en couleurs, formes et matières — sans jamais l'illustrer.

01

Transposition sensible

Le choix plastique traduit la sensation du texte sans en représenter la scène.

02

Maîtrise des moyens plastiques

Couleur, forme, matière et geste sont mis au service d'une intention claire.

03

Cohérence des cinq paramètres

Couleur, forme, endroit, élément et ambiance dialoguent entre eux plutôt qu'ils ne s'additionnent.

04

Justification orale ou écrite

L'élève explicite chaque choix, paramètre par paramètre, sans nommer le texte modèle.

SÉQUENCE · PARTIE II

L'expérience partagée

*De la peinture au lieu — faire dialoguer une œuvre avec l'espace, la
lumière et l'histoire d'un bâtiment.*

Écrire, c'est déjà transformer une expérience personnelle en expérience partagée. Peindre in situ prolonge ce déplacement.

Créer une relation plastique avec le bâtiment plutôt que la plaquer sur lui.

Du tableau au lieu

Ma peinture traduit un souvenir personnel.

Mais si je veux que d'autres puissent le ressentir, le cadre suffit-il ?

Et si la couleur quittait la feuille pour entrer dans l'espace réel ?

DU SPECTATEUR À L'EXPÉRIENCE

Une peinture peut être regardée.

Un lieu peut être vécu.

Comment transformer une sensation intime en expérience sensible partagée ?

ARTS PLASTIQUES · NOUVELLE CONSIGNE

Faire entrer la peinture dans un lieu.

Choisis un élément architectural — ancien, contemporain ou intérieur — et intègre ta peinture finale à cet édifice.

Elle ne doit pas être plaquée sur la façade : elle doit dialoguer avec elle.

Un ancien

église, pont, façade classée : une pierre,
une mémoire, une lumière déjà là

Un contemporain

tour, immeuble, structure neuve : du verre,
du béton, des lignes franches

Un intérieur

salle, couloir, escalier, verrière : un volume,
une circulation, une lumière intérieure

Trois lieux, trois dialogues

Un ancien — la peinture devient vitrail, elle recompose la lumière plutôt que de la couvrir

Un contemporain — la matière picturale suit la verticalité de la tour, jusqu'au sommet

Un intérieur — la couleur épouse la courbe des cimaises, du sol au plafond

Une relation plastique, pas un collage.

Avant de peindre, interroge le lieu : que peut-il t'offrir, et que peux-tu lui donner ?

À éviter

- Plaquer l'image telle quelle, sans l'adapter au support
- Ignorer l'échelle et les proportions du lieu
- Couvrir entièrement une ligne ou une ouverture importante

À rechercher

- Prolonger une ligne, une courbe, un rythme déjà présents
- Tenir compte de la lumière, de la matière, de l'échelle
- Laisser respirer l'architecture autant que la peinture

RÉFÉRENCE ARCHITECTURE 1/3

La Caverne du Pont Neuf

JR — 2026 — Pont Neuf, Paris

RELATION IMAGE / BÂTIMENT

JR ne peint pas une image sur le pont : il recouvre les arches et les parapets de photographies monumentales reproduisant les blocs de pierre qui ont servi à le construire. La matière du monument redevient l'image elle-même, jusqu'à le faire disparaître en trompe-l'œil.

Trois ellipses ouvertes en désordre

Felice Varini — 2014 — Hasselt (Belgique)

RELATION IMAGE / BÂTIMENT

Varini peint des bandes sur les toits, les murs et les façades de 99 bâtiments de la ville. Vue de la rue, l'image semble éclatée au hasard ; depuis un seul point de vue précis, les fragments se recomposent soudain en trois ellipses parfaites.

La coupole de la Salle des droits de l'homme

Miquel Barceló — 2008 — Palais des Nations, ONU Genève

RELATION IMAGE / BÂTIMENT

Plus de trente tonnes de peinture sont projetées directement sur la coupole existante : la matière colorée suit les courbes du dôme et retombe en stalactites, comme si le plafond lui-même s'était mis à couler.

Évaluer l'intégration in situ

Une relation plastique avec le lieu — pas un collage sur sa façade.

01

Relation au lieu

L'œuvre dialogue avec l'architecture (échelle, lumière, matière) plutôt qu'elle ne la recouvre.

02

Pertinence du choix de lieu

Le lieu retenu — ancien, contemporain ou intérieur — sert l'intention plastique du projet.

03

Ancrage référentiel

Mobilisation pertinente d'une œuvre in situ étudiée (JR, Varini, Barceló) pour nourrir la démarche.

04

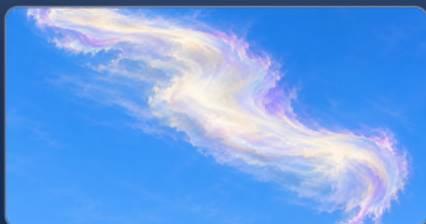
Argumentation

L'élève explique en quoi l'œuvre transforme la perception du lieu par le spectateur.

Une couleur *muette*, suspendue au ciel

Danièle Pérez

Texte, image générative & incrustation

GENÈSE — TEXTE AU
GÉNÉRATEUR

« Elle était muette cette couleur,
comme suspendue au ciel. D'une
blancheur irisée, poudrée et
enveloppante. Penchée et oblique, sa
forme serpentine collait au bleu azur.
Des franges fines ondulaient sur ses
bords légèrement teintés de parme. »

Une forme née d'une phrase, puis déposée sur
le monde.

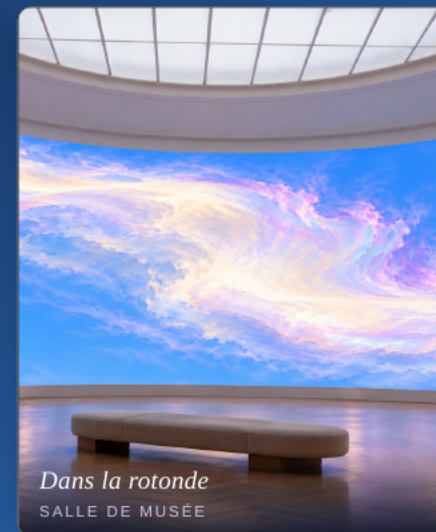
La même nébuleuse irisée, générée depuis ce
texte, est ensuite incrustée sur des
architectures réelles — dôme, façade, nef,
rotonde — pour interroger ce que devient une
image quand elle migre du langage au lieu, et
du lieu à l'image.

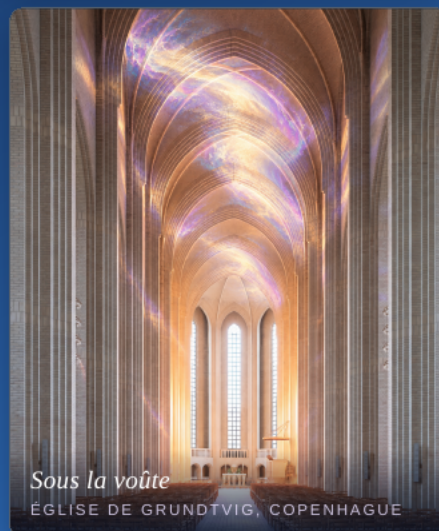
Sur le dôme
TAJ MAHAL, AGRA

Sur la façade
GUGGENHEIM, BILBAO

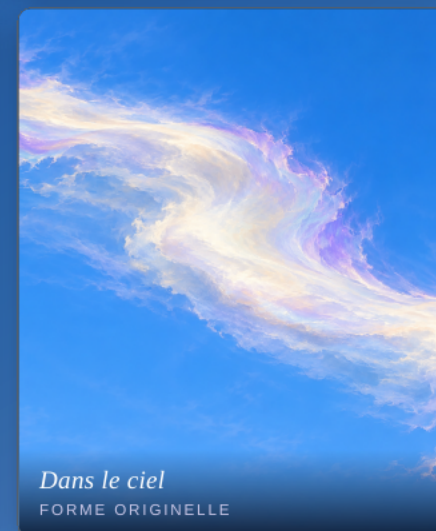
Dans la rotonde
SALLE DE MUSÉE

Sous la voûte
ÉGLISE DE GRUNDTVIG, COPENHAGUE

Au plafond
BUREAU OVALE, WASHINGTON

Dans le ciel
FORME ORIGINELLE