COMPOSITION D'UN PAYSAGE

Travail spécifique autour du dégradé atmosphérique

SPÉCIAL COLLÈGE

FICHE ARTS PLASTIQUES / UN CHEMIN VERS LA LUMIÈRE

Programme : la représentation du monde, le paysage, la lumière, la profondeur

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES:

- · Observer et comprendre comment un artiste organise un paysage (plan, perspective, lumière)
- Expérimenter la composition spatiale : premier plan/arrière plan
- Jouer sur les variations de couleur et de valeur pour suggérer la profondeur
- Exprimer une ambiance, une émotion ou une atmosphère à travers un paysage
- Développer une démarche personnelle de création à partir d'une oeuvre de référence

ŒUVRE DE RÉFÉRENCE :

Bains de Salut, près Bagnères

(Lithographie colorée du XIXe siècle)

Le romantisme est un mouvement artistique et littéraire du XIXe siècle qui privilégie l'expression des sentiments, l'imagination, la nature et la liberté individuelle en réaction au classicisme.

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE:

Observation collective (15 à 20 min) : Présentation de l'œuvre et discussion : que voit-on ? où va le regard ? quelles sont les zones de lumière et de profondeur ?

Recherche personnelle (10–15 min) : Les élèves imaginent leur propre paysage avec un chemin ou une rivière menant vers la lumière.

Réalisation plastique (45-60 min): Travail sur la feuille grand format : organisation des plans, progression du sombre vers le clair, ajout des détails.

Verbalisation et mise en commun (15 min): Présentation des productions et échanges sur les choix plastiques et expressifs.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Reproduction de l'œuvre en couleur (affichée ou projetée) lien de téléchargement
- Feuilles de dessin (A3 ou demi-raisin)
- Crayons, fusains, pastels secs ou gras
- Gouache ou aquarelle + pinceaux
- Papier brouillon pour esquisse

CONSIGNES:

Observe ce paysage ancien: on y voit un chemin, des arbres, des montagnes, une maison...

- > Où ton regard va-t-il en premier?
- > D'où vient la lumière?
- > Qu'est-ce qui est près ? Qu'est-ce qui est loin ?
- > Les couleurs changent selon la distance :
- Au premier plan : plus foncées et plus chaudes.
- À l'arrière-plan : plus claires et plus froides.

Cela crée une impression de profondeur.

Imagine ton propre chemin vers la lumière.

Crée un paysage où un chemin ou une rivière conduit le regard vers un lieu lumineux :

- une maison, un soleil, une clairière, un horizon...
- réel ou inventé, calme ou mystérieux
- > Tu peux utiliser : gouache, aquarelle, pastels, crayons...

Choisis des couleurs qui traduisent ton ambiance : douceur, rêve, énergie ou paix...

ÉCLAIRAGE SUR L'ANALYSE PLASTIQUE DE L'ŒUVRE

1. COMPOSITION ET PERSPECTIVE

- Perspective linéaire : le chemin serpente depuis le premier plan (à gauche) jusqu'à la maison centrale, guidant le regard vers le fond du paysage. Cela crée une profondeur progressive, renforcée par les tailles décroissantes des arbres et des personnages.
- **Perspective atmosphérique** : les montagnes à l'arrière-plan sont traitées dans des tons plus clairs et plus froids, suggérant la distance et la brume typique des paysages romantiques.
- **Lignes de force**: diagonales principales convergeant vers le centre droit de l'image (la maison), créant un équilibre entre masses boisées et espaces ouverts.
- **Point de fuite :** situé approximativement dans la zone de la maison, à la limite du chemin et du pied de la montagne.

Bains de Salut, près Bagnères (Lithographie colorée du XIXe siècle)

2. GAMME CHROMATIQUE

- Palette dominante : verts variés (olive, émeraude, vert sombre, vert jaunâtre) et bruns discrets.
- Contraste chaud/froid : les verts chauds du premier plan s'opposent aux verts bleutés du lointain.
- Ciel: gris-bleu très doux, avec des nuées blanches diffusant une lumière calme et tempérée.
- **Équilibre des tons :** harmonie naturaliste, pas de rupture chromatique la cohérence des tons crée une atmosphère paisible.

3. LUMIÈRE ET ATMOSPHÈRE

- Éclairage latéral venant de la droite, qui éclaire la maison et les pentes du milieu du tableau.
- Ombres douces dans le sous-bois à gauche ; la lumière modèle les volumes sans violence.
- Effet d'ensemble : clarté diffuse, lumière d'après-midi, propice à la promenade et à la contemplation.

4. TRAITEMENT PICTURAL

- Gravure ou lithographie colorée, avec traits fins et précision descriptive.
- Le feuillage est traduit par un rendu détaillé et presque tactile.
- · L'ensemble privilégie une approche naturaliste et romantique, valorisant la quiétude du lieu.

5. ORGANISATION PLASTIQUE ET SYMBOLIQUE

- **Premier plan :** figures humaines et chevaux introduisent l'échelle et le mouvement.
- **Second plan**: chemin, maison et arbres structurent l'espace.
- Arrière-plan : montagnes enveloppantes, atmosphère douce, presque mélancolique.
- **Intention visuelle :** inviter à la contemplation d'une nature ordonnée et bienveillante, harmonisée avec la présence humaine.