

COLORAMA

Un projet artistique et collectif autour de la couleur,
en lien avec le spectacle « Lux ou la petite fille qui avait peur du blanc » de la compagnie La Vouivre.

Une résidence immersive d'une semaine à l'école (ou ailleurs),
mêlant arts poétique et plastique, ateliers encadrés et ateliers
délégués, et se finissant par une grande expo-goûter colorée !
Pour toutes et tous, dès 6 ans.

Colorama fait partie du dispositif Rec.ifs, créé par Gaëlle Jeannard
et rassemblant des projets artistiques pensés pour des lieux et
celles et ceux qui y vivent.

Un projet de Gaëlle Jeannard, artiste-autrice et dramaturge de créations collectives
06 25 77 25 90 – gaelle.jeannard@hotmail.fr
site web : <https://recifs.wixsite.com/gaellejeannard>

Projet suivi par Nelly Vial – Administratrice générale de La Vouivre
06 13 76 18 61 – nelly@vlalavouivre.com
site web : <https://vlalavouivre.com/>

SYNOPSIS

Pendant une semaine, l'artiste transdisciplinaire Gaëlle Jeannard propose de faire battre l'école (ou tout autre lieu de vie en collectif) au rythme des couleurs, dans une symphonie bigarrée de formes et de projets. En complicité avec les enfants et enseignant(e)s de plusieurs classes, mais aussi possiblement avec le personnel de restauration, du périscolaire et de l'entretien, nous élaborerons un programme de recherche et de création, de rencontre et de festivités, à même de nous relier, nous qui vivons une partie de nos journées dans la même école, sans parfois même nous rencontrer vraiment. Oeuvres littéraires et graphiques, culinaires et journalistiques, picturales et phénoménales... Avec une valise pleine de propositions à votre disposition et la philosophie à l'esprit, nous aborderons de manière singulière les notions de « collectif » et de « commun » : A nous de jouer !

MISE EN OEUVRE

Accessible du CP à la 5ème, ce projet se co-construit avec les enseignant(e)s qui peuvent le relier au projet d'école et faire eux-même des propositions d'ateliers dans leur classe au gré de leurs envies et de leur projet pédagogique.

Les ateliers seront de 2 types :

Ateliers encadrés conçus et animés par Gaëlle Jeannard – à destination de 4 classes, avec un atelier d'1h30 le lundi, mardi et jeudi pour chacune d'elles.

- #1 « Le jeu du nuancier » - Autour de *Colorama* de Crushiform / peinture et poésie
- #2 « Ensemble » - Autour de l'oeuvre de Shirley Jaffe / papier découpé et poésie
- #3 « Lux erat » - Autour du vitrail contemporain / Gélatine découpée et ombre portée
- #4 « Tissu simultané » - Autour de l'oeuvre de Sonia Delaunay / Encre végétale et tissu

Ateliers mission conçus en concertation entre l'artiste intervenante et les membres de l'équipe éducative volontaires (instituteur.trices, animateur.trices), qui mettent en œuvre leur atelier de manière autonome auprès de leur classe / d'un groupe d'enfants - ouverts à toutes les classes volontaires. Pour chaque atelier, Gaëlle Jeannard propose des fiches-outils, reprenant les objectifs, la mise en œuvre du projet pas à pas ainsi que des ressources documentaires en lien.

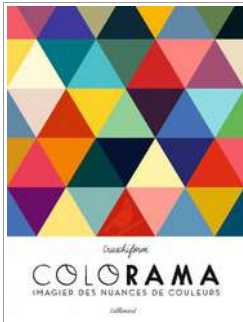
Participation collective A travers un grand vote sur la couleur, mené en amont de la semaine de résidence, chaque enfant de l'école peut prendre part au Colorama, qu'il soit engagé avec sa classe dans un des ateliers... ou pas ! La semaine se conclura par une fête finale en forme d'expo-goûter coloré, ouverte aux familles et aux partenaires du projet.

A prévoir en amont : une réunion de partage des idées + une réunion de coordination

ATELIERS ENCADRÉS

« le Jeu du nuancier » [peinture et poésie]

Autour de « Colorama » de Cruschiform

L'artiste de référence

Diplômée des prestigieuses écoles Estienne ainsi que des Arts Décoratifs de Paris, Marie-Laure Cruschi, alias Cruschiform, est une jeune artiste française vivant entre Paris et Montréal. Particulièrement sensible à la couleur et aux formes géométriques, son travail se situe au carrefour de l'art, du graphisme, de l'illustration et de la typographie.

Le projet Créer collectivement un « jeu du nuancier », nommer chacune des teintes créées par mélange de couleurs et y associer une histoire, un poème. Le présenter comme un jeu pour le visiteur, qui, à l'aide de la teinte et de l'histoire devra retrouver le nom associé.

La technique Peinture gouache ou acrylique sur A4 blanc 300g

Mise en œuvre

Séance 1 / en classe – présentation du projet, vote sur la couleur, répartition par groupe selon couleur choisie, inventaire à la Prévert par groupe, lecture à voix haute

Séance 2 / en salle d'Arts P. - Par groupe : Création de teintes par mélange de peinture et en lien avec la couleur de chaque groupe. Création du nuancier et des cartes-jeu.

Séance 3 / en salle d'Arts P. - Réflexion autour du nom de chaque couleur, élaboration narrative de son origine fictive. Ecriture au propre sur chaque page du nuancier et sur les cartes-jeu.

Petit précis d'observation, éloge de la nuance et sens du décalage... Voici les maîtres mots de cet atelier créatif !

Nous débuterons par une rencontre avec la symbolique des couleurs, à travers le travail de l'historien Michel Pastoureau, puis nous iront faire un tour du côté de chez Jacques Prévert et de son célèbre *Inventaire*, avant de nous plonger (enfin !) dans la matière...

Nous nous amuserons ensuite à nommer les couleurs et à leur inventer une explication ou une légende de naissance.

Saurez-vous relier chaque teinte à son nom ?

^ Exposition finale du projet Colorama mené à Cusset en février 2023, auprès des élèves de CM2 et 6ème de l'institution scolaire Saint Joseph.

« Ensemble » [papier découpé et poésie]

Autour de l'oeuvre de Shirley Jaffe et de Guillaume Apollinaire

L'artiste de référence

Née en 1923 dans le New Jersey, Shirley Jaffe est une peintre américaine qui a passé la majeure partie de sa vie à Paris. L'ensemble des formes aux contours nets qu'elle répartit dans ses œuvres apparaît ainsi, selon ses propos, comme « un chaos organisé, comme un jeu visuel complexe... », inspiré de son environnement urbain immédiat. Considérée comme un des peintres les plus influents de l'art contemporain abstrait, elle suscite l'attention de plus en plus vive de la part d'artistes de plus jeunes générations. Le Centre pompidou lui consacre une grande exposition d'avril à août 2022.

Le projet Créer personnellement et collectivement des compositions en papier découpé ainsi que des poèmes en relations. Aborder les notions d'art abstrait, de composition – de (des)équilibre, de synesthésie, de correspondance des couleurs et de calligramme.

La technique papier découpé aux ciseaux puis collés sur A3 blanc 300g

Mise en œuvre

Séance 1 / en classe – présentation du projet, du travail de Shirley Jaffe et discussion autour des notions pré-citées. Ecriture d'un poème en relation avec une couleur et les formes de ses œuvres.

Séance 2 / en salle d'Arts P. - prise de connaissance des papiers à disposition, réflexion autour des formes, des couleurs et de la composition (étape du croquis).

Séance 3 / en salle d'Arts P. - Réalisation de l'oeuvre finale et inscription du calligramme.

^ Extrait de l'exposition finale du projet Colorama mené à Cusset en février 2023, auprès des élèves de CM2 et 6ème de l'institution scolaire Saint Joseph.

Le blanc est lumière, et de la lumière naissent toutes les couleurs du monde... C'est ce qui est apparu à Shirley Jaffe, peintre américaine ayant passé près de 70 ans de sa vie à Paris. Sa période « fond blanc » la révélera au grand public et lui apportera enfin la reconnaissance. Inspirée par son environnement urbain immédiat, elle cherche le chaos organisé, une géométrie bien ordonnée et savamment contrariée, toujours dévoyée. A l'instar de Guillaume Apollinaire et de ses calligrammes.

Nous avons choisi de mêler les deux, en réalisant des poèmes autour de la couleur et en les intégrant à nos œuvres-hommage au blanc, à la couleur et... au déséquilibre ! Comme un écho à la danse et au mouvement perpétuel du monde en nous et autour de nous.

« Lux erat » [gélatine découpée et ombres portées]

Autour du vitrail contemporain

De gauche à droite :

« Joie », 1957. Vitrail d'Auguste Herbin, Musée Matisse de Le Cateau-Cambresis.

« Autoportrait », 1980. Vitrail de Sergio de Castro, Collégiale de Romont (Suisse)

Le projet Créer personnellement des vitraux autour des étapes narratives du spectacle LUX, puis les associer tous ensemble pour un créer un vitrail monumental, que nous installerons dans un espace occulté et face projecteur, de manière à voir les couleurs projetées au mur.

La technique gélatine de couleur, papier noir A3 300 g découpé au cutter, association des vitraux sur structure en tasseau de bois peint en noir.

Mise en œuvre

Séance 1 / en classe – présentation du projet, partage et discussion autour de l'art du vitrail et des artistes du vitrail contemporain, définition des étapes narratives du spectacle et des personnages, éléments, animaux à représenter.

Séance 2 / en salle d'Arts P. - distribution des représentations, puis réflexion et esquisse de son projet personnel. Début de mise en œuvre...

Séance 3 / en salle d'Arts P. - Suite et fin de la réalisation de son vitrail.

^ Extrait de l'exposition finale du projet Colorama mené à Cusset en février 2023, auprès des élèves de CM2 et 6ème de l'institution scolaire Saint Joseph.

Comment parler de la lumière en arts plastiques sans évoquer le vitrail, et comment évoquer « Lux » sans s'attarder sur cette scène primordiale où une lame fend la paroi noire, laissant passer la lumière, et faisant ainsi naître un monde de représentations.

En lien avec la narration de Lux, chaque enfant a choisi entre vitrail figuré (représentant un personnage), vitrail historié (représentant une scène) et vitrail non-figuratif (ornemental). Puis s'est lancé dans la réalisation d'un croquis. Bien sur, nous n'avons pas travaillé le verre ni le plomb, mais le papier canson et la feuille de gélatine, toujours en écho au monde du spectacle (la feuille de gélatine servant à coloriser la lumière des projecteurs au théâtre).

« Tissu simultané » [teinture végétale et art textile]

Autour de l'oeuvre de Sonia Delaunay

L'artiste de référence

Sonia Delaunay est née en 1885 en Ukraine. Avec son mari Robert Delaunay, ils forment un duo artistique qui excelle dans l'art de la peinture, de la mode textile, de la décoration, des costumes de théâtre... C'est la rencontre avec le chorégraphe russe Diaghilev qui leur ouvre les portes de salles de spectacles, Sonia réalise les costumes de plusieurs de ses ballets. Dès 1920, elle met toute l'énergie dans la création de tissus imprimés et de ses robes simultanés. Sonia Delaunay est la première femme à avoir eu de son vivant, une rétrospective au musée du Louvre.

Le projet À partir de peintures végétales et de des tampons réalisés soi-même en classe, réaliser un croquis de vêtement / costume, puis réaliser un tissu imprimé en relation.

La technique à partir des décoction de choux rouge, carotte, épinard, oignon, terre, betterave... créer des peintures végétales. Voir les teintes réagir et se modifier au contact du bicarbonate, de la cendre ou du jus de citron. Puis grâce à des légumes coupé (choux chinois, pomme de terre, oignon, maïs, poivrons...) ou des ustensiles adaptés (carré éponge, pinceaux, rouleaux, bouchon de liège...), créer des motifs.

Mise en œuvre

Séance 1 / en salle d'Arts P. – présentation du projet, partage et discussion autour du travail de Sonia Delaunay. Préparation des teintures végétales puis observation des réactions chimiques.

Séance 2 / en salle d'Arts P. - Observation des couleurs + des outils / tampons à disposition et esquisse en couleur par chaque élève de son projet de vêtement

Séance 3 / en salle d'Arts P. - Réalisation des tissus à motifs peints.

^ Extrait de l'exposition finale du projet Colorama mené à Cusset en février 2023, auprès des élèves de CM2 et 6ème de l'institution scolaire Saint Joseph.

ATELIERS-MISSION

[Nuancier et Art de l'accumulation] à partir du vote sur la couleur / récupération

Quelques artistes de référence Arman, Tony Cragg, Johanna Goodman, Annette Messager, Barry Rosenthal...

L'accumulation en art, pour dire quoi ? <https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/arts-plastiques/wp-content/uploads/sites/26/2020/07/ACCUMULATION.pdf>

Le projet Par groupe, réaliser différentes œuvres. Chaque groupe choisira

- un ou plusieurs principes d'association des éléments - par forme (circulaire, carré, pointue...) - par couleur (nuancier total ou nuancier d'une seule teinte), par nature (tous les boutons, tous les papiers, tous les petits jouets...), par matière (tout en plastique, tout en métal, tout en tissu, tout ce qui brille...), par ordre de grandeur, par évocation, etc...
- la forme + la couleur de son support – rectangulaire, circulaire, forme symbolique simple (cf. forme palette, bidon, silhouette humaine de Tony Cragg) + couleur blanche ou noir (ou alu si choix d'objet noir).

^ « The Moon » - œuvre réalisée par des CM2, extraite de l'exposition finale du projet Colorama mené à Cusset en février 2023.

NB : Si – et seulement Si, cela vous inspire, n'hésitez pas à associer les éléments pour donner une dimension évocatrice, pour faire passer un message à travers l'œuvre (ex : l'œuvre autour du genre de Jeong Mee Yoon). Chaque groupe peut également donner un titre à son œuvre (ou pas ! mais soit tout le monde soit personne :)

Le matériel Gaëlle ramènera des grands cartons plume blanc et noir. Si choix de l'alu (pour des objets noirs), recouvrir le support avec du papier d'alu. Coller les objets à la colle universelle.

Les objets à assembler et coller seront ceux récoltés lors du grand vote sur la couleur (+ selon inspiration, d'autres plus grands ramenés de la maison – à demander aux élèves par couleur, et/ou par nature, ou déchets récoltés... à vous de jouer !)

[Journalisme culturel] - questionnaire de Proust et photogelatine

Le projet Afin d'intégrer au projet le personnel de cantine, d'entretien, administratif (ce qui est fondamental dans le cadre d'un projet collectif de ce type), le projet est d'embarquer des élèves dans la réalisation d'interview type questionnaire de Proust, afin de chaque personne interviewée puisse dire quelle est sa couleur préférée et y associer des éléments.

Aussi, les élèves (qui ont fait l'interview ou d'autres) réaliseront des portraits photos des personnes interviewées. Grâce à des gélâtines de couleur, leur proposer de

- soit réaliser un portrait photo en noir et blanc, imprimé sur feuille puis en prélever des morceaux de papier découpés au cutter et apposition de gélatine au dos.

- soit réaliser un portrait photo à deux, un qui tient l'appareil et un autre qui tient devant l'objectif un morceau de gélatine, pour réaliser des photos à la façon de mon amie photographe Noor Datis. Mais c'est peut-être un peu ambitieux ?

^ Extrait de l'exposition finale du projet Colorama mené à Cusset en février 2023

- Et leur montrer peut-être, pour la référence 'histoire de l'art' quelques images (adaptées à leur âge) extraites de Pierrot le Fou de Godart [ICI](#). Ou tout autre référence associée qui vous viendrait à l'esprit.

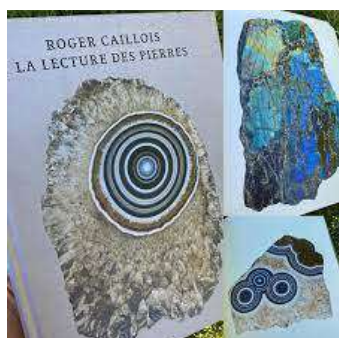
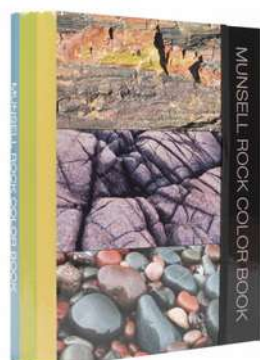
Le matériel Gaëlle fournira les morceaux de gélatine (et les cutter si besoin). A voir de votre côté avec quel matériel les élèves peuvent faire des photos (téléphone portable ou appareil photo).

[Nuancier et composition] à partir de pierres, de roche, de matières naturelles

Vitrail d'agate et de tourmaline, de Sigmar Polke. Cathédrale de Zurich.

Les agates de ces vitraux ont subi un traitement qui renforce artificiellement leurs couleurs.

Quelques artistes de référence : [Emilie Fayet](#), [Kristof Vrancken](#), [Jean-philippe et Dominique Lenclos](#), [Toma Dutter](#), [Abdelkader Benchamma](#)

Le projet A définir selon les idées et les envies, mais voici quelques propositions :

- A partir de minéraux et végétaux glanés (quand c'est possible) ou photographiés (quand ça ne l'est pas) par les élèves (au sein de l'école, et/ou dans la ville, aux abords), créer un nuancier sur table.
- A partir de photocopies du livre « La lecture des pierres » et/ou de photographies de pierres glanées sur internet par les élèves, créer une œuvre « quadrillage » faite de carrés de la même taille découpé dans les photocopies (impression couleur des photos.)
- Conception de plusieurs tableaux type périodique / nuancier, en classant les roches et/ou les minéraux de différentes manières : par type ou variété, par couleur, etc...

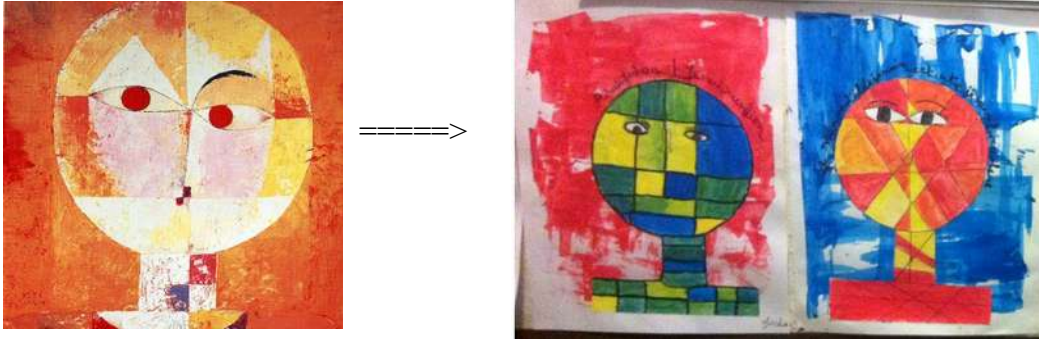
Ressource [ici](#), un document rassemblant pas mal de photo à partir desquelles créer des compositions ?

Le matériel Gaëlle peut ramener le livre La lecture des pierres + à discuter !

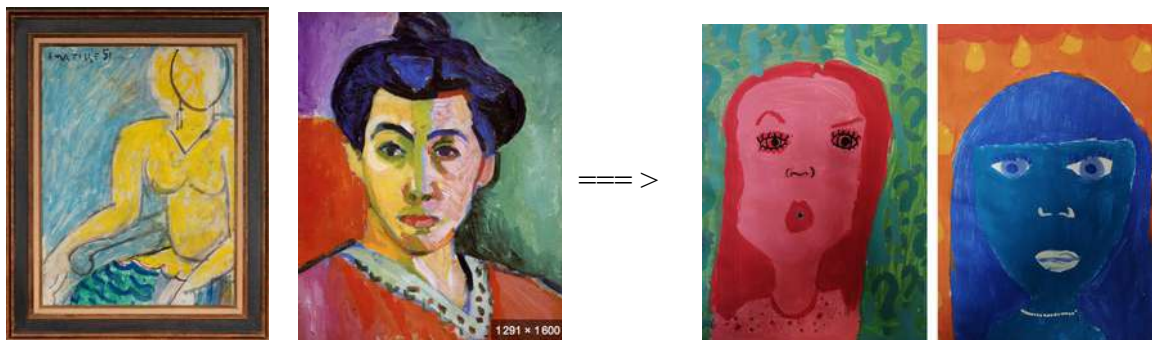
Auto-portrait émotif [photo, feutre et peinture]

Autour des émotions, l'autoportrait en couleur ! Trois propositions au choix :

A partir de Senecio de Paul Klee :

En écho aux portraits de Matisse :

A partir de photo des enfants imprimées en noir et blanc (ils peuvent se photographier les uns les autres) :

Géographie des paysages [papier découpé]

Artiste de référence : Jérémie Fisher, Piotr Uklanski

[Enquête sur la couleur] - réalisation par groupe de panneaux-exposé

Pour l'ensemble de l'établissement

Le grand vote de la couleur - Ouvert à tous les élèves

APPEL À PARTICIPATION !

Dans le cadre du projet « Colorama » (...) nous vous invitons à ramener et déposer dans la boîte correspondante un petit objet, un petit morceau d'un petit quelque chose de votre couleur préférée, ou d'une couleur que vous aimez. Chaque élève ne peut participer qu'une fois, et l'objet doit pouvoir rentrer sans forcer dans la fente de la boîte de dépôt (2,5 cm x 15 cm). Ce ne doit pas être quelque chose auquel vous tenez car l'objet sera collé et vous ne pourrez pas le récupérer. Morceau de papier, de carton, de tissu, bouchon plastique, petit objet (barette, élastique, crayon, badge, élément naturel, morceau de guirlande de Noël, petit jouet... bref, vous voyez le principe !)... la liste est longue ! A vous de jouer !

Goûter chromatique – Pour tous les visiteurs de l'expo

En lien avec le personnel de restauration et les parents volontaires : constituer un grand goûter coloré. (A apporter le vendredi matin ou midi au plus tard)

< Goûter coloré du projet Colorama mené à Cusset en février 2023, réalisé par les enfants et leur famille.

BIBLIOGRAPHIE

Colorama, imagier des nuances de couleurs Cruschiform, Ed. Gallimard jeunesse, 2017

Une expo idéale Hervé Tullet, Bayard editions, 2021

Shirley Jaffe Collectif : Paul, Alpers, Chauveau, Ed. Couleurs contemporaines, 2022

Shirley Jaffe, les formes de la dislocation Raphaël Rubinstein, Flammarion, 2014

Sonia Delaunay, mode et tissus imprimés Collectif, Ed. Jacques Damase, 1991

Sonia Delaunay, sa mode, ses tableaux, ses tissus Cécile Godefroy, Flammarion, 2014

Peintures végétales avec les enfants, Helena Arendt, Ed. La Plage, 2012

COLORAMA – Fiche technique et logistique

Colorama est un projet collectif, se déroulant sur une semaine et prenant la forme de :

* **4 projets menés par l'artiste-intervenante**, chacun auprès d'une classe (niveaux différents souhaités, projets particulièrement adaptés aux enfants de CE2-CM2), au rythme d'un atelier d'1h20 par jour, le lundi, mardi et jeudi (prévoir les récrés en décalé).

* **1 grand vote sur la couleur**, ouvert à tous les élèves de l'école, à mettre en place au plus tard 3 semaines avant le démarrage des ateliers

* **Au moins 2 ateliers délégués** : « Art de l'accumulation » et « Haut e s en couleurs ! »

* **1 grande expo-goûter finale**, dont le montage se déroule le vendredi dès 8h, avec le.la responsable technique (équipe théâtre), et qui sera ouverte à l'ensemble des parents et visiteurs extérieurs de 16h30 à 18h le vendredi.

Colorama est un projet nécessitant :

Besoins humains	– L'implication des enseignant e s partenaires et des agent e s d'entretien – L'implication d'un.e responsable technique de l'exposition (équipe théâtre) – Le renfort de 2 à 4 personnes durant certains ateliers (salarié e s du théâtre, parents, aesh...) – La participation des parents pour le grand goûter coloré final
Besoins matériels	– La construction d'un chassis noir pour l'expo « Lux Erat » + occultation salle et prêt projecteur. – La construction d'un paravent noir pour l'expo « Tissus simultanés », et si possible, le prêt d'un buste de couturière. + toutes les solutions techniques nécessaires à l'exposition (cf. doc annexe) – Suivant les contextes : grilles d'expositions, tables de collectivités et bancs ou chaises (à voir avec la Mairie)
Besoins logistiques	– Une salle dédiée au projet, au sein de l'établissement. Elle sera notre « atelier de travail » et le lieu de stockage de l'ensemble du matériel. Elle sera mise à la disposition de l'intervenante du lundi 8h au vendredi 18h durant la semaine d'intervention. Elle devra être suffisamment grande pour accueillir les élèves autour de tables (type table pliante de collectivité de 180cm de long, 1 table pour 4 enfants + 2 tables pour le stockage) + chaises ou bancs. – L'accès à l'imprimante de l'école
Etapas de mise en oeuvre du projet	– Une réunion de démarrage / présentation de projet avec l'ensemble des partenaires. Généralement en visio. – Un repérage de l'école plusieurs mois en amont des interventions, pour préparer l'exposition, avec le.la directeur.trice de l'école et et le.la responsable technique du théâtre partenaire + une réunion d'au moins 1h avec les enseignant e s partenaires, pour construire le planning des interventions et anticiper les questions de matériel. Toujours en présence. – Des échanges réguliers avec chaque enseignant e partenaire pour préparer les interventions.

Condition d'accueil : Hébergement de l'artiste-intervenante dans un logement indépendant avec cuisine, du dimanche soir au vendredi soir (ou samedi matin suivant le lieu du projet).