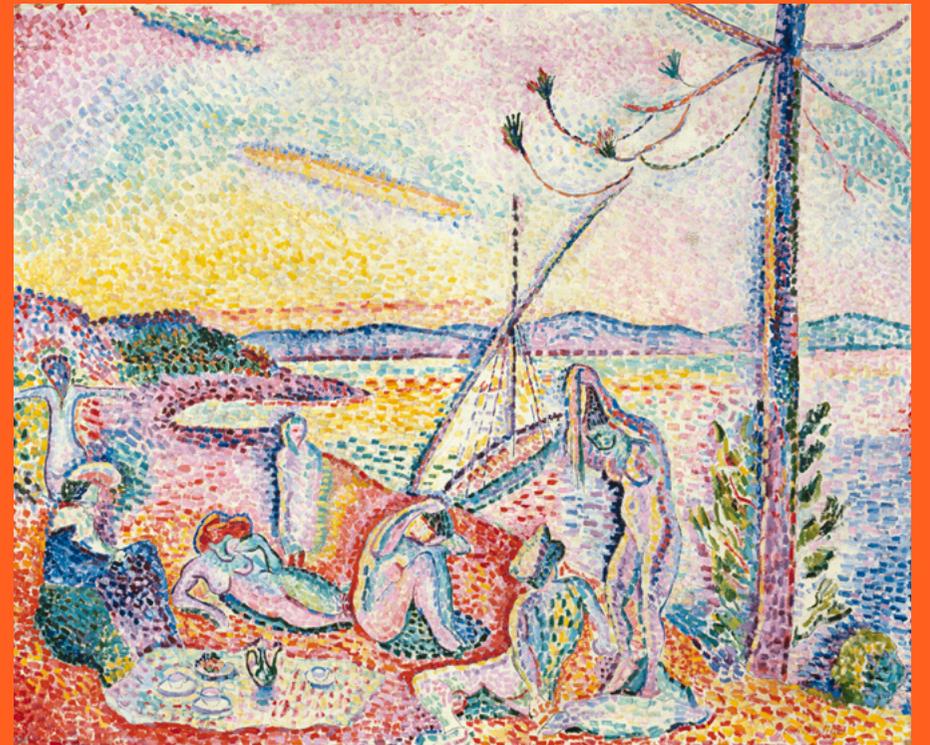

Ressentir la couleur

lycée général et technologique

Henri Matisse, *Luxe, Calme et Volupté*, 1900

Ressentir la couleur

- Ces pistes constituent une proposition ouverte de mise en lien des œuvres de la collection avec les référentiels de formation du Ministère de l'Éducation Nationale. Elles proposent de nourrir la construction de séquence ou séance autour du lien entre art et science et plus particulièrement de l'optique.

Ce lien art/science peut donner lieu à une séquence mêlant plusieurs enseignements, comme les arts plastiques et la physique-chimie.

- Vous trouverez dans les pages suivantes citations, corpus d'œuvres, expériences de perception ou outils pédagogiques. Certaines pages sont des ressources pouvant être projetées , et d'autres sont des supports pouvant être imprimés .

Lycée général et technologique

Direction des publics
Service de la médiation culturelle

Pôle éducation artistique et culturelle
action-educativer@contact-centrepompidou.fr

Ce document est en libre accès
à la rubrique enseignant sur
centrepompidou.fr

Cadrage général

Objectif

Faire le parallèle entre l'histoire de l'art et les sciences, et comprendre comment le développement de l'optique a participé à l'avènement de l'art moderne. Ces pistes proposent d'en faire l'expérience et d'aborder des éléments théoriques associés.

La relation avec l'œuvre et l'artiste

Matisse, avant d'ouvrir la voie au fauvisme, est passé par une brève expérience du divisionnisme, lui-même hérité de l'impressionnisme et des progrès scientifiques sur l'optique. Son approche de la couleur a fait de lui un peintre de son temps, tout autant que sa singularité : il résoudra par ses papiers découpés la séculaire querelle du dessin et de la couleur.

Pistes à explorer

- Appréhender les contrastes de couleur théorisés par Chevreul, J. Itten, J. Albers. Extraire des gammes colorées des œuvres divisionnistes de Matisse et repérer les effets d'optique et les contrastes utilisés (de quantité, complémentaire, chaud froid...).
- Étudier la lumière blanche, la synthèse additive et soustractive.

Compétences du référentiel travaillées

Physique-chimie

- découvrir les progrès scientifiques et techniques
- pratiquer des démarches scientifiques

Arts plastiques

- expérimenter, produire, créer
- se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques
- être sensible aux questions de l'art

Lycée général et technologique

Direction des publics
Service de la médiation culturelle

Pôle éducation artistique et culturelle
action-educativer@contact-centrepompidou.fr

Ce document est en libre accès
à la rubrique enseignant sur
centrepompidou.fr

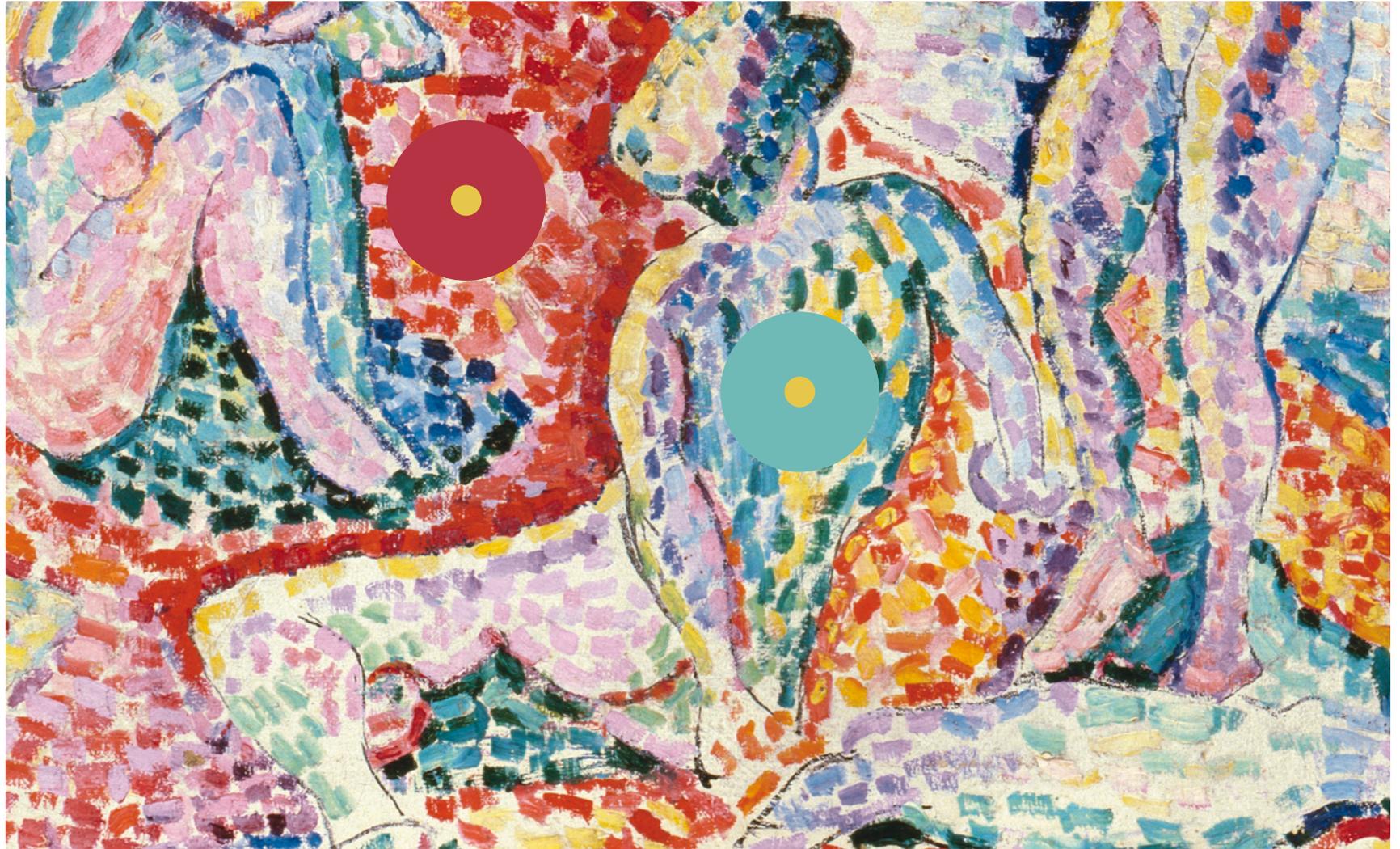

Regarder l'œuvre

Observez : la perception d'un couleur dépend de son contexte

Henri Matisse
Luxe, Calme et Volupté, 1904

Regarder l'œuvre

Observez : la perception d'un couleur dépend de son contexte

Henri Matisse
Luxe, Calme et Volupté, 1904

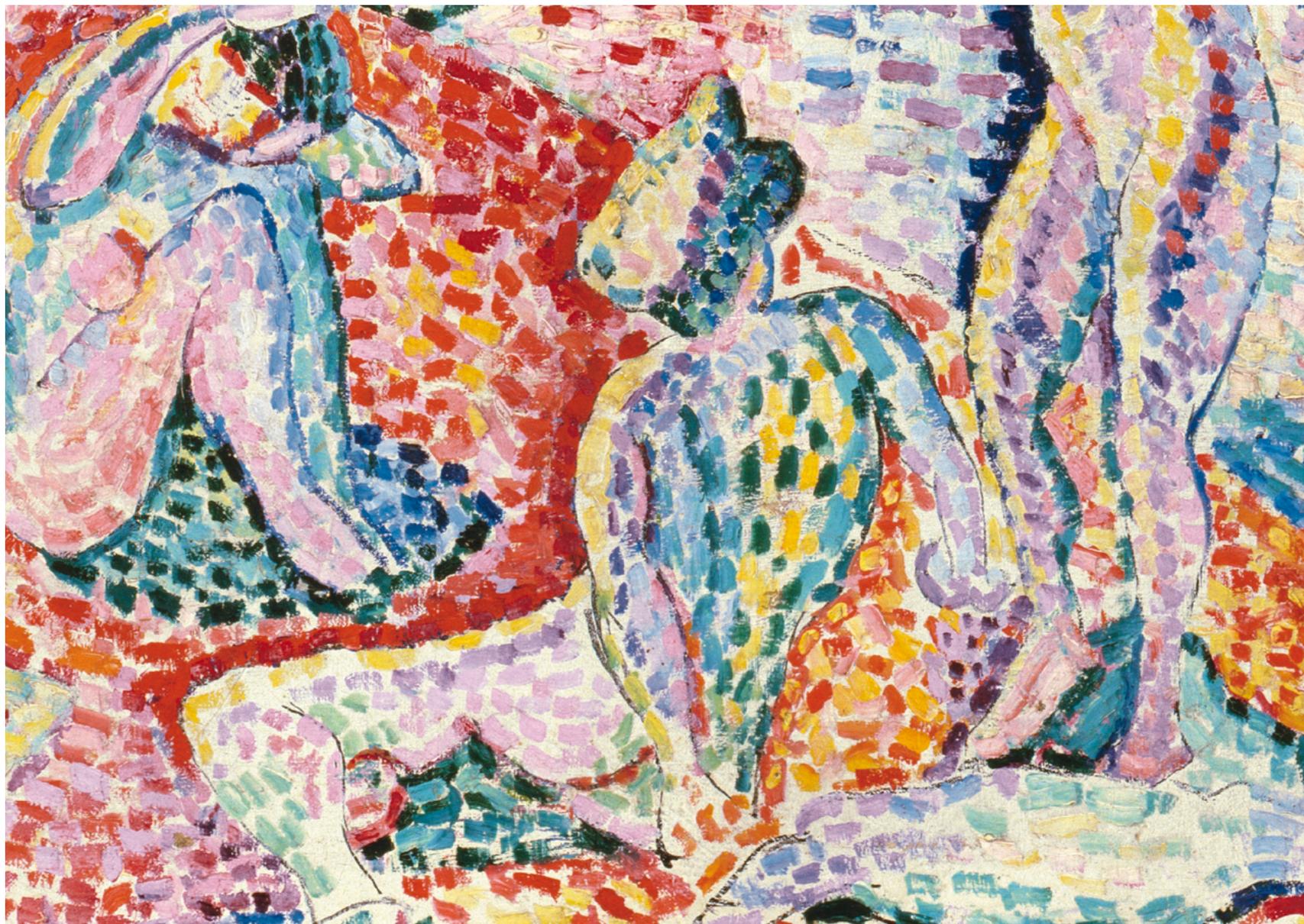

Regarder l'œuvre

Henri Matisse
Luxe, Calme et Volupté, 1904

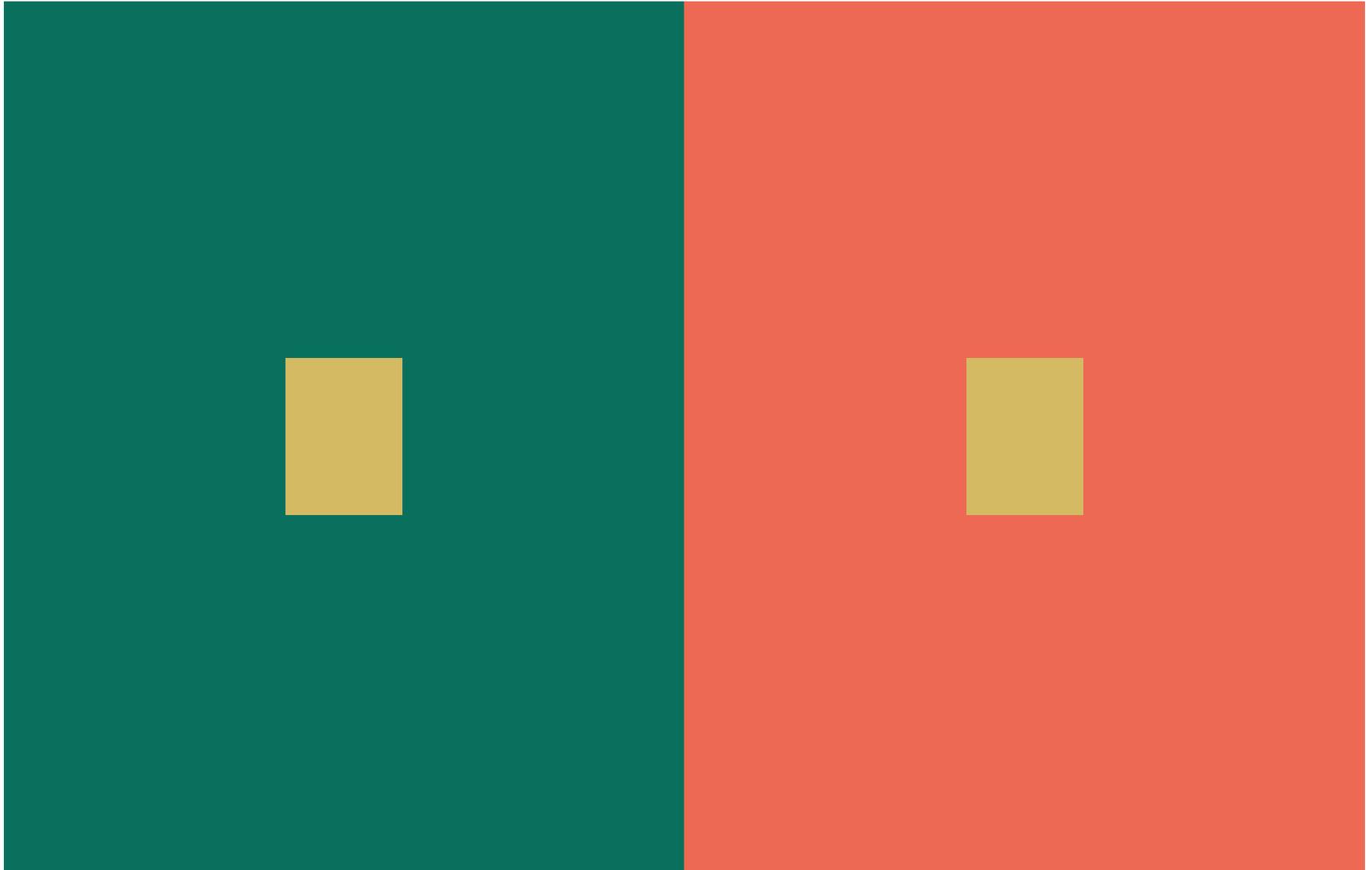
Regarder l'œuvre

Henri Matisse
Luxe, Calme et Volupté, 1904

Poursuivre l'expérience

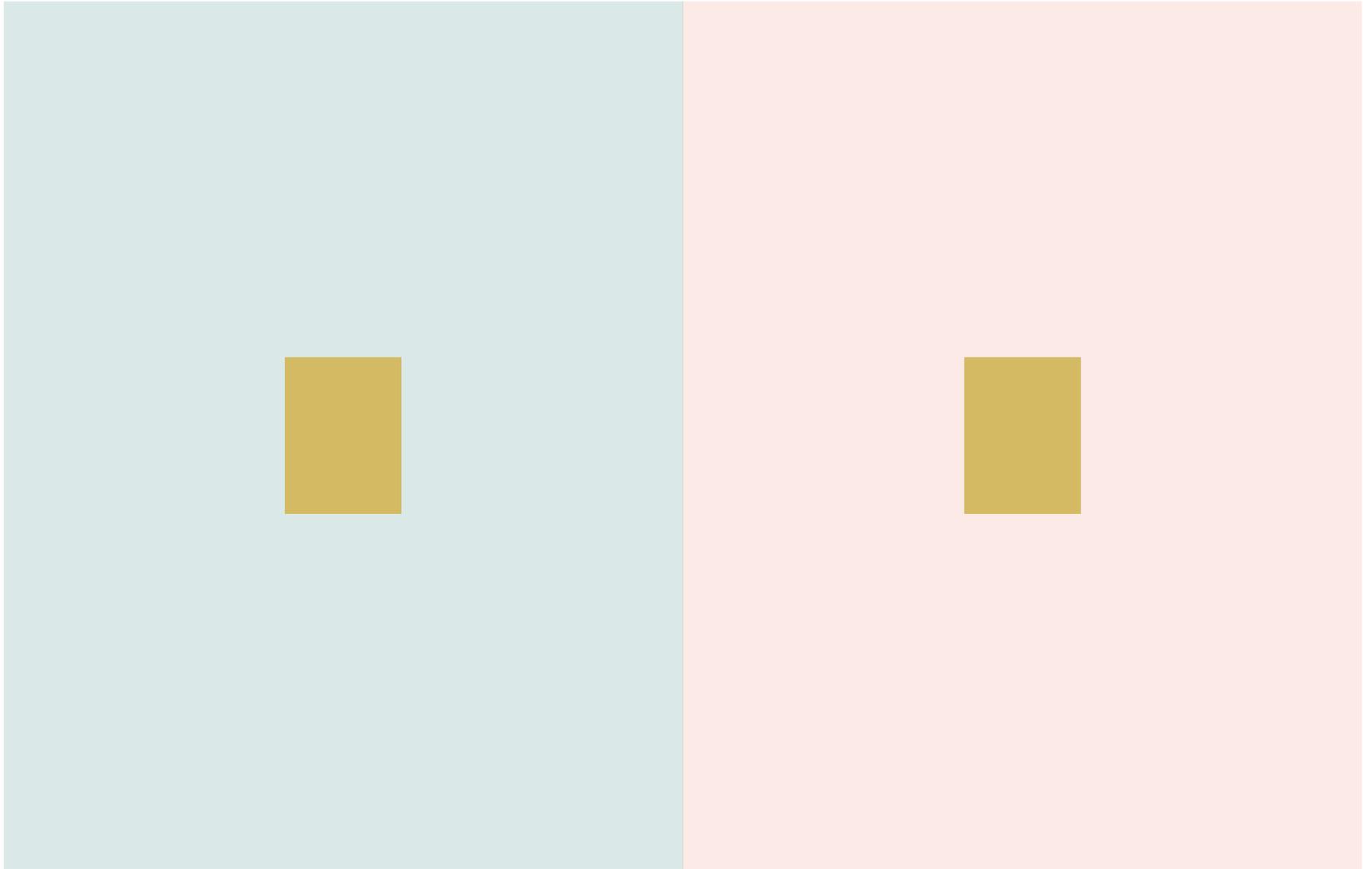
Description du principe de perception simultanée et de la relativité de la couleur selon J. Albers :

« Dans sa perception visuelle une couleur n'est presque jamais vue telle qu'elle est réellement - telle qu'elle est physiquement. Cette constatation fait de la couleur le moyen d'expression artistique le plus relatif. »

Albers, J., *Interaction of Colors*, Yale University Press, New Haven, 1963.

Poursuivre l'expérience

Description du principe de perception simultanée et de la relativité de la couleur selon J. Albers :

« Dans sa perception visuelle une couleur n'est presque jamais vue telle qu'elle est réellement - telle qu'elle est physiquement. Cette constatation fait de la couleur le moyen d'expression artistique le plus relatif. »

Albers, J., *Interaction of Colors*, Yale University Press, New Haven, 1963.

Citations

« Je sens par la couleur, c'est donc par elle que ma toile sera toujours organisée. »

H. Matisse, juin 1943, propos recueillis par G. Dhiel dans *Peintres d'aujourd'hui*.

« Pour copier fidèlement le modèle coloré, il faut en faire la copie autrement qu'on le voit. »

Interview de Chevreul à Nadar pour son centième anniversaire, en 1886

Cette phrase témoigne de l'avènement de l'art moderne, avec le pointillisme, le fauvisme, l'abstraction

« L'œil ne voit aucune forme. »

Goethe, *Traité des couleurs*, 1810

« J'ai compris que la couleur a une vie propre qui se modifie sous l'influence des autres couleurs qui agissent sur elle. »

Sonia Delauney

« Le contraste simultané n'est pas seulement un curieux phénomène, c'est le cœur de la peinture. »

Joseph Albers

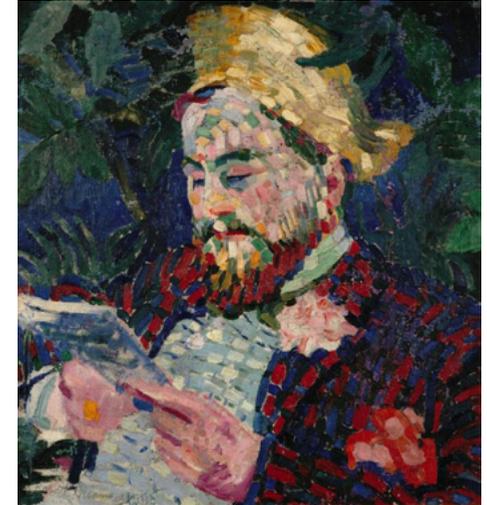
Œuvres connexes

Henri Matisse, *Luxe I*, 1907

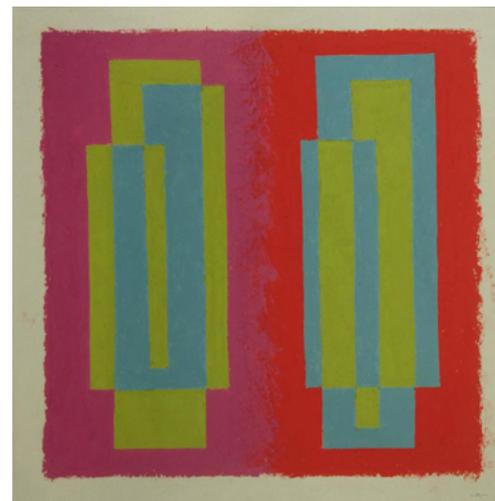
Henri Matisse, *Le Bonheur de vivre*, 1905-1906

Robert Delaunay, *Portrait d'Henri Cartier*, 1906

Wassily Kandinsky, *10 éléments formant un cercle chromatique*, 1922-1933

Josef Albers, *Study for oscillating*, 1940-1945

Agam, *Aménagement de l'antichambre des appartements privés du Palais de l'Élysée pour le président Georges Pompidou*, 1972 - 1974

Crédits

Henri Matisse, *Luxe, calme et volupté*, 1904

huile sur toile, © Succession Henri Matisse,
photo © Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP
<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/KD9tGay>

Henri Matisse, *Luxe I*, 1907

huile sur toile, © Succession Henri Matisse,
photo © Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP
<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/PZ9Lb3s>

Henri Matisse, *Le Bonheur de vivre*, 1905-1906

huile sur toile, © Succession Henri Matisse
<https://collection.barnesfoundation.org/objects/7199/Le-Bonheur-de-vivre-also-called-The-Joy-of-Life/>

Robert Delaunay, *Portrait d'Henri Carlier*, 1906

huile sur toile, Domaine public,
photo © Jean-Claude Planchet - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP
<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/coj9o6>

Wassily Kandinsky, *10 éléments formant un cercle chromatique*, 1922-1933

Aquarelle sur papier, Domaine public,
photo © Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP
<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cdL8o6o>

Josef Albers, *Study for oscillating*, 1940-1945

© The Joseph and Anni Albers Foundation, Adagp, paris,
photo © Georges Meguerditchian - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/c9ndpR9>

Agam, *Aménagement de l'antichambre des appartements privés du Palais*

de l'Elysée pour le président Georges Pompidou, 1972 - 1974

© Adagp - Paris, photo © Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP
<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/PiJlcRR>

Éléments de bibliographie

Henri Matisse, *Écrits et propos sur l'art*

éditions Hermann, Paris, 2021,
Rôle et modalités de la couleur (1945)

Michel-Eugène Chevreul, *De la loi du contraste simultané des couleurs*, 1839

in Les grands traités de peintures, éditions Beaux-Arts, Paris, 2010

Johannes Itten, *Art de la couleur*, 1961

Traduit de l'allemand par Sylvie Girard, éditions Dessain et Tolra, Paris, 1981

Josef Albers, *Introduction à l'interaction des couleurs*, 1963

éditions Hachette, Paris, 1974 pour la traduction française

Johann Wolfgang Von Goethe, *Traité des couleurs*, 1810

éditions Triades, Laboissière en Thelle, 2000

Centre
Pompidou

