école camondoarchitecture
intérieure
— design

SYLLABUS 2022-2023

Couleur				
Année 1	Semestre 2	4 heures x 6 cours = 24 heures	2 ECTS	Français

PRÉNOM, NOM ET QUALITÉ DE L'ENSEIGNANTE

• Lili Gayman, designer et plasticienne

PRÉSENTATION DU COURS

Nous aborderons la couleur comme un outil de création par la pratique de manière sensible et structurée. Vous exercerez votre oeil et affûterez votre regard. Différents exercices vous permettront de développer une sensibilité à la couleur, de découvrir des affinités, de vous laisser surprendre.

Nous mettrons en évidence les différences entre la réalité d'une couleur et sa perception.

La pédagogie de ce cours est basée sur l'expérimentation, l'observation et l'échange. Certains exercices seront individuels, d'autres seront des recherches à mener en groupe. Vous pratiquerez le mélange des couleurs à la gouache afin de reproduire avec le plus de justesse possible des gammes de couleurs relevées.

Programme:

- Les contrastes (suite) : clair-obscur, chaud-froid, de qualité, de quantité, de la couleur en soi, de complémentaire, simultané.
- Relevés de couleurs, apprendre à contretyper.
- Organisation/présentation de gammes.
- Qualifier une couleur en y associant un vocabulaire précis, personnel et poétique.

TYPE D'EXERCICES PROPOSÉS

Les différents exercices seront à réaliser à la gouache sur papier.

Chaque notion sera expérimentée dans des exercices à réalisés à la gouache. Vous travaillerez la composition, en prenant conscience de la disposition et de la juxtaposition des couleurs entre elles, des formes et des quantités à travers des exercices graphiques lié au décor.

Vous apprendrez à contretyper une couleur d'après un objet relevé dans la nature ou d'après une oeuvre, à construire une gamme de couleurs cohérentes et à la présenter d'une manière personnelle.

Vous vous entraînerez également à nommer une couleur le plus précisément possible par des mots évocateurs (son, poids, état, ...) ou serez amené à imaginer une couleur d'après des mots.

ENJEUX LIÉS À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ABORDÉS

école camondo architecture intérieure — design

SYLLABUS 2022-2023

Nous conserverons tous les échantillons de papiers peints à la gouache y compris les chûtes qui pourront être utilisées dans ce cours, un autre ou bien plus tard. Les papiers colorés sont un outils pour construire des gammes.

Vous apprendrez à finir vos palettes, à ne pas jeter la peinture restante en vous laissant porter par des mélanges et élargir le plus possible votre outil-mallette couleurs.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COURS

- Développer un esprit de curiosité, d'autonomie et de discipline par l'exploration, la patience, le développement d'une profusion d'échantillons et son organisation.
- Développer un esprit d'observation et d'analyse seul et en groupe.
- Explorer les relations/interactions entre couleurs et environnement.
- Mettre en évidence la relativité et l'instabilité de la couleur.
- S'approprier une méthode afin d'être autonome dans l'utilisation de la couleur.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Évaluation à chaque exercice (2 ou 3 sur le semestre).

- Assiduité et attention de l'étudiant.
- Participation par le partage d'observations et de ressentis, curiosité
- Soin et qualité des rendus.
- Pertinence dans les propositions.

MATÉRIEL INDISPENSABLE OU CONSEILLÉ

- Gouache: jaune primaire, cyan, magenta, noir de mars et blanc de titane.
- Pinceaux : brosse plate 10 mm et 5 mm pour réaliser des aplats ; 1 pinceau pointe fine.
- 1 bloc papier A4 Paint On de Clairefontaine « multi-techniques", 250gr./m2.
- Cutter.
- 1 verre/bocal transparent pour mettre de l'eau (un pot de confiture par exemple).
- 1 palette: une assiette blanche en céramique (ou en métal ou en plastique si vous savez déjà). Une assiette est préférable pour ne pas se sentir limité par la taille des compartiments d'une palette classique.
- 1 torchon pour essuyer vos pinceaux et vos mains (pensez à recycler vos morceaux de tissus, tee-shirt etc...).

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE ET NON EXHAUSTIVE

- Art de la Couleur, Johannes Itten.
- L'interaction des couleurs, Joseph Albers.
- Les contrastes de la couleur, Ellen Marx.
- Traité des couleurs, J.W Goethe.
- Art et science de la couleur, Georges et Roque.