

FICHES MATIÈRE & COULEUR

Douze croquis d'élèves réinterprétés en relief par une intelligence artificielle personnalisée, puis analysés : matière, technique, palette chromatique et résonance.

12

ŒUVRES

20

ÉLÈVES DE 3^E

14/10/26

MFR DE RIOZ

3H

ATELIER

COMMENT LIRE UNE FICHE

Chaque fiche associe l'œuvre augmentée, le croquis d'origine, la palette extraite et deux lectures : la résonance des couleurs — ce que chaque teinte provoque — et la résonance graphique — ce que la composition raconte.

01

LE CROQUIS

Chaque élève compose un sujet qui lui ressemble : pastel sec, pastel à l'huile, graphite, feutre, puis projections et drippings à la bombe aérosol en extérieur. Le geste reste entier — rien n'est corrigé.

02

LE RENDU RELIEF

Le croquis est numérisé puis traité par une IA personnalisée à l'aide de compétences dédiées : la matière est reconstruite en volume — épaisseur du pigment, grain du papier, lumière rasante — sans jamais déplacer un trait.

03

LA PALETTE

Les pigments sont isolés du support, regroupés par proximité chromatique, puis classés par surface occupée. Chaque teinte est restituée en hexadécimal avec son poids dans l'œuvre.

LA RÈGLE DES TROIS

Une dominante, une secondaire, un accent. Les couleurs complémentaires créent la tension, les voisines l'harmonie. C'est cette grammaire qui a servi de fil conducteur pendant l'atelier.

01 - LE TERRAIN

Pastel sec, feutre, projections acryliques

02 - ROUE DE FORTUNE

Acrylique, feutre, dripping — rendu chrome & feuille d'or

03 - NUAGE INTÉRIEUR

Pastel sec estompé, feutre fin

04 - NUIT, LE CHEMIN

Bombe aérosol, encre, mine graphite — ciel étoilé

05 - TRAJECTOIRE

Acrylique projetée, graphite, pastel

06 - POUR MON GRAND-PÈRE

Acrylique projetée, feutre

07 - MAINS & IDENTITÉS

Pastel, feutre, projections acryliques

08 - LE PRÉNOM

Feutre, aquarelle, coulures acryliques

09 - JE T'AIME, JE TE DÉTESTE

Bombe aérosol, feutres, projections

10 - LE VILLAGE SOUS L'AVERSE

Mine graphite, feutre, pastel, projections

11 - COMPTE-TOURS

Pastel bleu, feutre, encre projetée

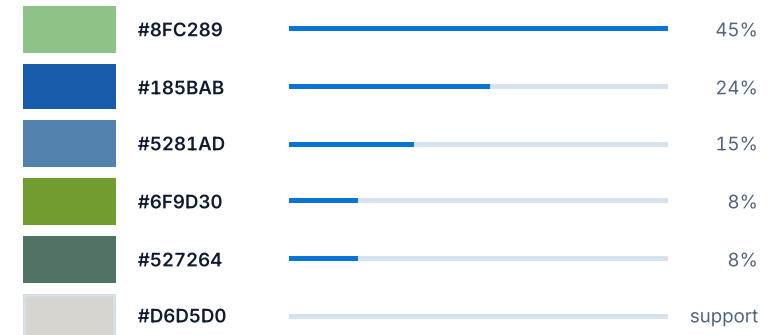
12 - LA MAISON AU JARDIN

Pastel sec, feutre fin, projections acryliques

01

LE TERRAIN

PASTEL SEC, FEUTRE, PROJECTIONS ACRYLIQUES

RÉSONANCE DES COULEURS

Vert prairie — Équilibre, appartenance, énergie du collectif. C'est la couleur du jeu partagé : on y respire, on y court ensemble.

Bleu cobalt — Le cadre qui contient. Le bleu dense des bords agit comme une enceinte protectrice : sécurité, confiance, règles claires.

Vert acide & bleu ciel (éclaboussures) — La joie qui déborde, l'instant du but. Ces couleurs vives cassent le calme pour injecter de l'euphorie.

RÉSONANCE GRAPHIQUE

Un tableau construit comme un stade vu du ciel : géométrie stricte, frontalité, cadre dans le cadre. Les projections viennent dynamiser la règle — tension parfaite entre discipline et liberté, entre le terrain et l'émotion des tribunes.

CROQUIS D'ORIGINE

02

ROUE DE FORTUNE

ACRYLIQUE, FEUTRE, DRIPPING — RENDU CHROME & FEUILLE D'OR

#222121	45%
#8B99AD	22%
#C39D58	12%
#34863B	14%
#78683D	7%
#E7E2DA	support

RÉSONANCE DES COULEURS

Noir profond — Puissance, statut, maîtrise. Le noir de la gomme dit aussi la rébellion et l'élégance urbaine.

Chrome argent — Perfection technique, modernité, éclat froid du métal poli : la jante devient bijou mécanique.

Or — Réussite, prestige, désir de valeur. Les gouttes et les billets passés à la feuille d'or font de l'argent un trophée.

Vert billet — Argent, croissance, ambition assumée. La couleur du rêve d'ascension.

RÉSONANCE GRAPHIQUE

Débarrassée de la coulée centrale, la roue respire et redevient le moteur visuel de l'œuvre. Le duo chrome / or pousse les codes du luxe automobile jusqu'à l'objet précieux : un manifeste d'aspiration sociale, entre carrosserie de collection et joaillerie. Le dripping noir façon Pollock évoque la gomme brûlée et la vitesse.

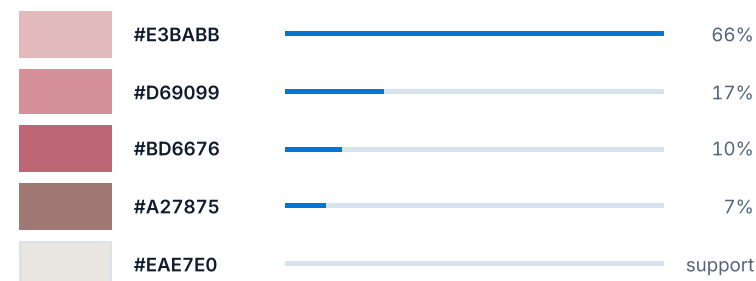

CROQUIS D'ORIGINE

03

NUAGE INTÉRIEUR

PASTEL SEC ESTOMPÉ, FEUTRE FIN

RÉSONANCE DES COULEURS

Rose poudré — Douceur, tendresse, besoin de cocon. Une couleur-refuge qui enveloppe.

Framboise & vieux rose — Affect et sensibilité à vif : les zones plus soutenues sont comme des émotions qui affluent.

Blanc central — Le vide comme respiration — un espace d'introspection où flottent les choses aimées.

RÉSONANCE GRAPHIQUE

Les petits symboles (lapin, notes de musique, gâteau, signe de paix) flottent comme des pensées dans une brume. Contraste fort entre la douceur du fond et les mots plus durs écrits en marge : une sensibilité qui se protège derrière un voile.

CROQUIS D'ORIGINE

04

NUIT, LE CHEMIN

BOMBE AÉROSOL, ENCRE, MINE GRAPHITE — CIEL ÉTOILÉ

#2D2B2F	79%
#454344	21%
#E8E4DC	support

RÉSONANCE DES COULEURS

Noir velours — Mystère, profondeur, peur et protection à la fois. La nuit qui couvre et qui cache.

Anthracite pulvérisé — La transition, le dégradé du doute vers la clarté.

Blanc stellaire — Les étoiles ajoutées sont des points d'espérance : la nuit n'est plus seulement menace, elle devient guide.

RÉSONANCE GRAPHIQUE

L'œuvre la plus minimaliste de la session. Les montagnes, libérées des taches, retrouvent la pureté de leur trait. Ligne d'horizon nette, chemin en perspective qui descend vers le spectateur, lune pleine et ciel constellé : une projection sereine dans l'avenir, à la manière d'une estampe nocturne.

05

TRAJECTOIRE

ACRYLIQUE PROJÉTÉE, GRAPHITE, PASTEL

CROQUIS D'ORIGINE

#4C7111	43%
#898E67	18%
#D1C19C	15%
#E69121	15%
#9E7227	9%
#E5E3DE	support

RÉSONANCE DES COULEURS

Orange vif — Élan, énergie vitale, optimisme. La couleur du mouvement et de la chaleur affective.

Vert olive — Enracinement, nature, renouveau : un ancrage au sol.

Sable & grège — Mémoire, douceur, le temps qui patine.

Gris fumée — Le souvenir, l'absence, une pointe de mélancolie.

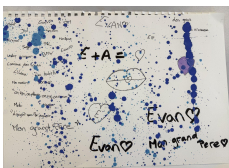
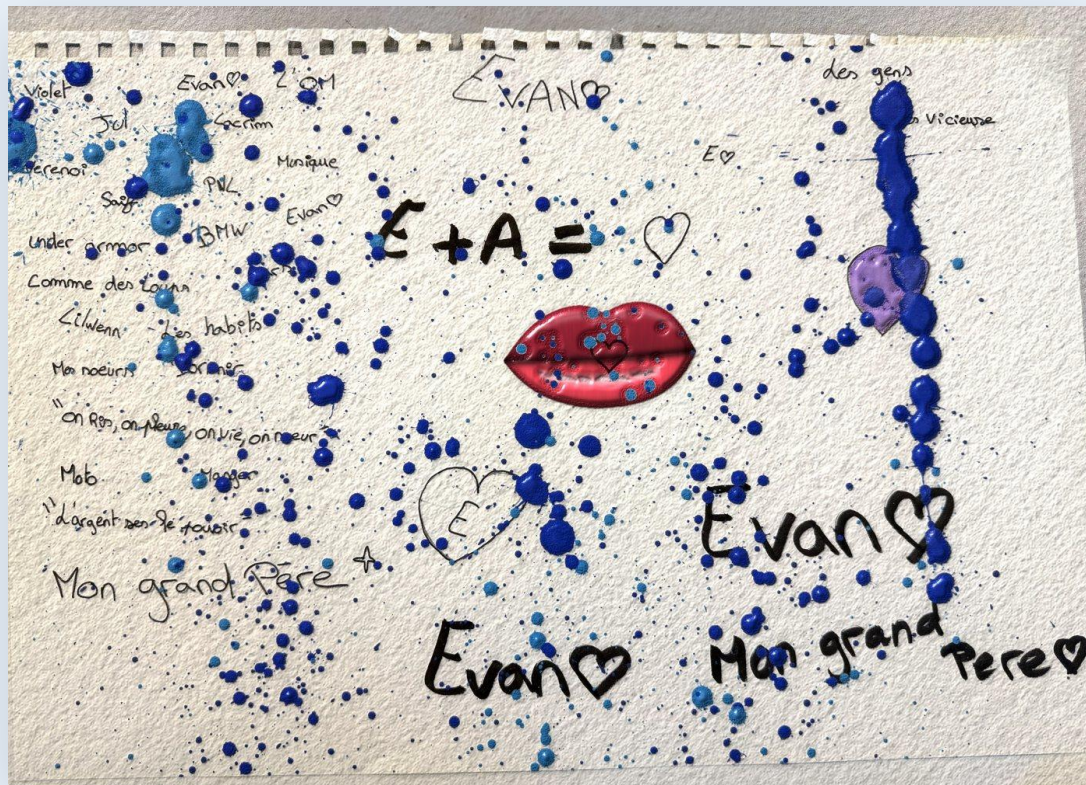
RÉSONANCE GRAPHIQUE

Une diagonale orange part du bas de la feuille comme une comète : c'est l'élan d'une trajectoire de vie. Allégée, la peinture laisse désormais respirer le dessin au crayon (cœur des prénoms de la famille, route, montagne, voiture), fragile et intime — le contraste entre la pulsion du geste et la délicatesse du trait raconte l'attachement.

06

POUR MON GRAND-PÈRE

ACRYLIQUE PROJÉTÉE, FEUTRE

CROQUIS D'ORIGINE

#213183	26%
#4C5C8E	25%
#7583A2	19%
#302929	16%
#9B3C49	13%
#ECE8E0	support

RÉSONANCE DES COULEURS

Rouge carmin (les lèvres) — Amour, chaleur charnelle, le baiser donné. Seule touche rouge de l'œuvre, elle concentre toute l'émotion.

Bleu outremer — Fidélité, loyauté, profondeur du lien. Le bleu de ce qui dure.

Bleu ardoise — Calme, recueillement, une nostalgie apaisée.

Indigo violacé — Intériorité, spiritualité, le lien invisible.

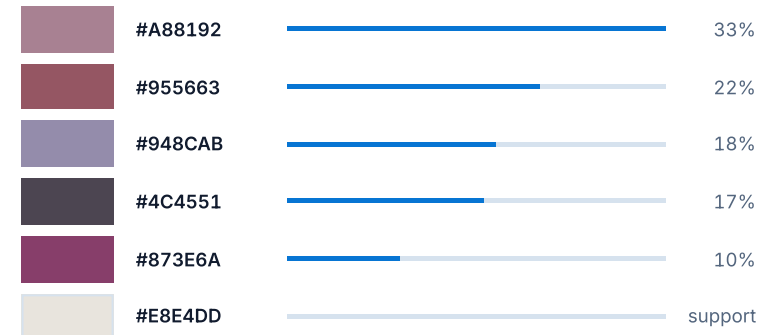
Noir de l'écriture — Affirmation : les mots sont posés, ils tiennent.

RÉSONANCE GRAPHIQUE

Une constellation de points bleus enveloppe les mots comme des souvenirs en suspension. Au centre, les lèvres rendues en volume — brillance, galbe, ombre de la commissure — deviennent le cœur battant de l'hommage. La coulure verticale à droite dessine un fil, presque une lignée : la filiation.

MAINS & IDENTITÉS

PASTEL, FEUTRE, PROJECTIONS ACRYLIQUES

RÉSONANCE DES COULEURS

Mauve lilas — Créativité, imaginaire, identité en construction.

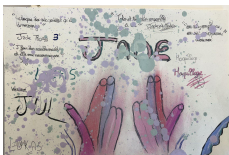
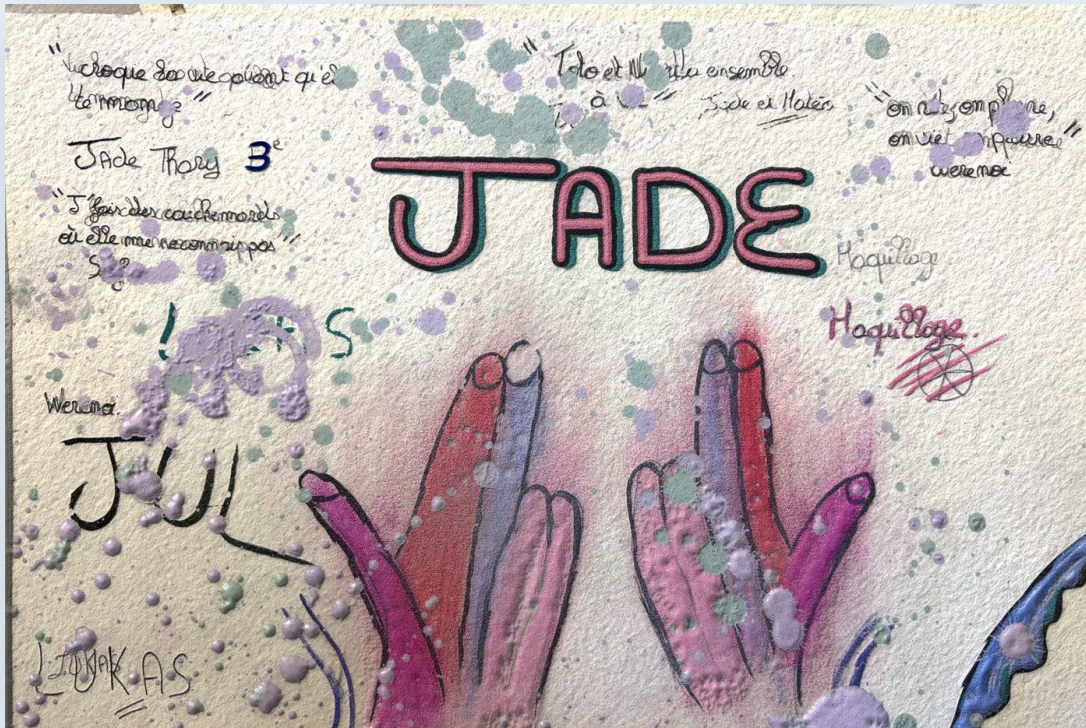
Prune & magenta — Féminité affirmée, passion, intensité émotionnelle.

Violet nuit — Profondeur, mystère, intimité.

Gris amande (gouttes) — Apaisement, une note de douceur qui unifie l'ensemble.

RÉSONANCE GRAPHIQUE

Le prénom, débarrassé des taches, s'affirme comme un logo : contour noir, cœur rose, ombre turquoise. Les mains en V parlent le langage du corps, des photos, des réseaux : un geste-signature. Autour, citations, prénoms et mots composent un journal intime façon collage — une affirmation de soi par l'accumulation.

CROQUIS D'ORIGINE

08

LE PRÉNOM

FEUTRE, AQUARELLE, COULURES ACRYLIQUES

CROQUIS D'ORIGINE

#598B8D	33%
#B5481E	31%
#8D523E	14%
#C5965A	12%
#4A3E40	11%
#EBE6DC	support

RÉSONANCE DES COULEURS

Turquoise — Communication, clarté, fraîcheur : le prénom s'énonce avec netteté.

Orange brûlé — Chaleur, affection — la couleur des cœurs.

Terre de Sienne — Stabilité, sincérité, chaleur du lien.

Gris sauge (couleurs) — Sérénité, retenue, temps qui s'écoule.

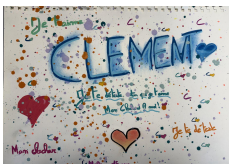
RÉSONANCE GRAPHIQUE

Beaucoup de blanc, une écriture fine, des coulures verticales comme un rideau de pluie : une œuvre pudique. Le prénom est à la fois signature et déclaration, et les petits « J » semés autour multiplie la présence comme un écho.

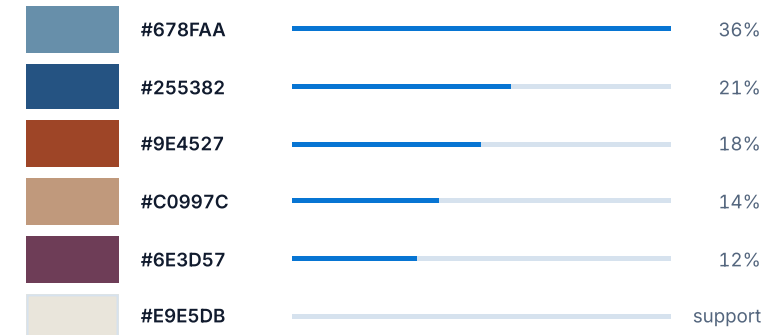
09

JE T'AIME, JE TE DÉTESTE

BOMBE AÉROSOL, FEUTRES, PROJECTIONS

CROQUIS D'ORIGINE

RÉSONANCE DES COULEURS

Violet (le « je t'aime ») — Passion complexe, mystère, sentiment intense et ambigu : le violet mêle le rouge de l'amour au bleu de la profondeur.

Bleu céruléen — Profondeur du sentiment, loyauté, idéal.

Bleu marine — Gravité, sérieux de l'engagement.

Rouille / orange — Passion, impulsivité, l'élan brut.

Bordeaux — Amour intense, possession, la part sombre de l'attachement.

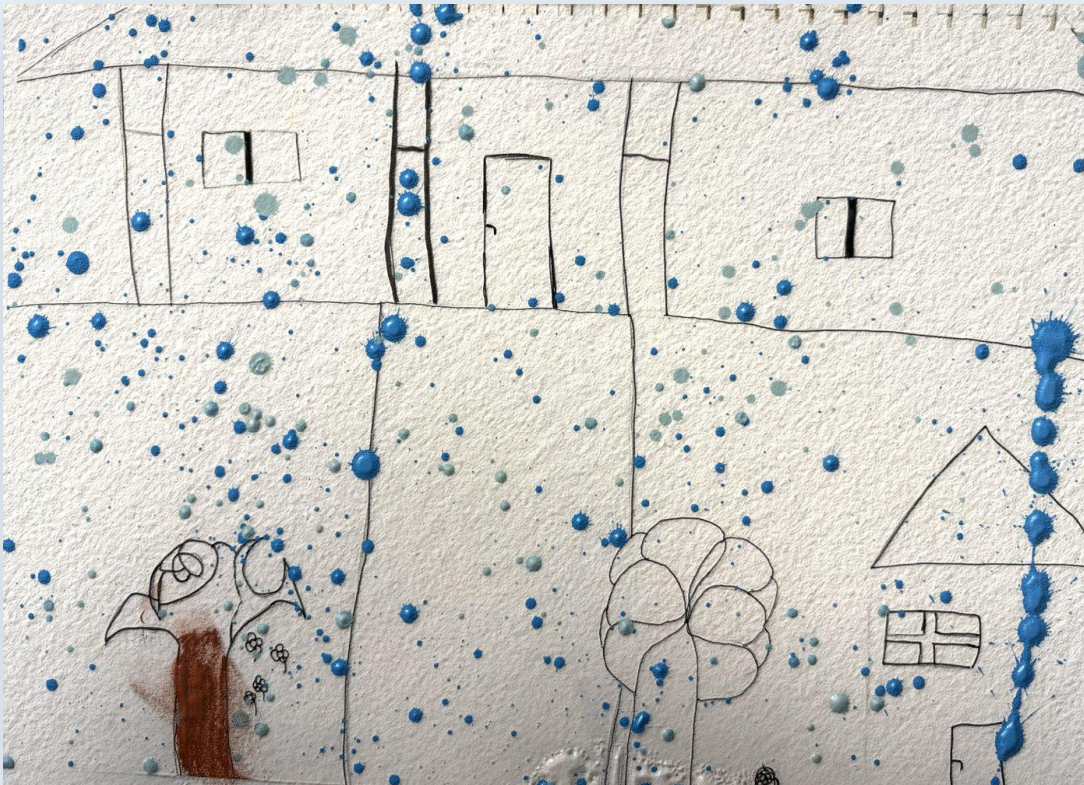
RÉSONANCE GRAPHIQUE

L'ambivalence du message (« je t'aime / je te déteste ») est traduite par les couleurs : le « je t'aime » en violet, couleur des sentiments mêlés, répond au « je te déteste » orange, tandis que le couple bleu-orange crée une tension chromatique maximale. Le lettrage en relief façon graffiti fait du prénom un monument.

10

LE VILLAGE SOUS L'averse

MINE GRAPHITE, FEUTRE, PASTEL, PROJECTIONS

RÉSONANCE DES COULEURS

Bleu acier — Calme, structure, une mélancolie douce.

Bleu azur — Air, respiration, mouvement de la pluie.

Brun terre (tronc) — Enracinement, sécurité, le foyer.

RÉSONANCE GRAPHIQUE

Architecture au trait, fragile et ouverte, traversée par une pluie de points bleus : le souvenir d'un lieu plutôt que sa description. Un seul élément coloré en matière — le tronc brun — devient le point d'ancrage émotionnel de toute la composition.

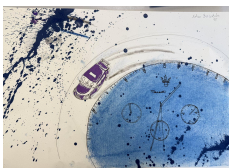

CROQUIS D'ORIGINE

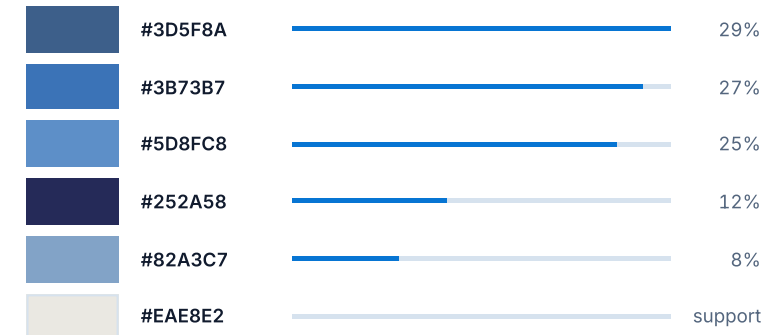
11

COMPTE-TOURS

PASTEL BLEU, FEUTRE, ENCRE PROJÉTÉE

CROQUIS D'ORIGINE

RÉSONANCE DES COULEURS

Bleu cobalt — Maîtrise, technologie, sang-froid.

Bleu nuit — Puissance, vitesse nocturne, intensité contenue.

Bleu ciel — Liberté, ouverture, la route devant soi.

Violet (la voiture) — Singularité, luxe, un objet de désir qui se détache.

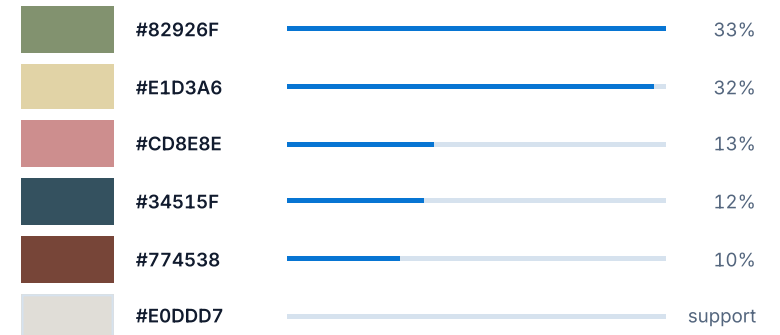
RÉSONANCE GRAPHIQUE

L'arc du compteur structure tout : mouvement circulaire, accélération, drift suggéré par les traces. Le trident et la signature de la marque sont désormais parfaitement centrés sur l'axe des cadrans, comme sur un vrai tableau de bord. Le quasi-monochrome bleu donne une cohérence d'univers rare — un tableau qui pense en « design de marque ».

12

LA MAISON AU JARDIN

PASTEL SEC, FEUTRE FIN, PROJECTIONS ACRYLIQUES

RÉSONANCE DES COULEURS

Vert sauge — Nature, paix, régénération : le jardin qui protège.

Jaune paille — Chaleur du foyer, lumière, joie tranquille.

Vieux rose — Tendresse, souvenir, le toit qui abrite.

Bleu canard — Profondeur, rupture contemporaine.

Brun bois — Terre, ancrage, matière vivante.

RÉSONANCE GRAPHIQUE

L'œuvre la plus figurative et la plus naturaliste de la session, d'une sensibilité presque impressionniste. Les gouttes bleu canard viennent volontairement « abîmer » la carte postale : un geste contemporain posé sur une scène de mémoire. Bel équilibre entre maîtrise du dessin et lâcher-prise.

CROQUIS D'ORIGINE