

Ateliers de pratique artistique grand public 6 avril 2020

Depuis le 23 mars, les enseignant·e·s du secteur Grand public de l'ésam Caen/Cherbourg proposent tous les lundis matin des idées de sujets et d'exercices afin de vous permettre de continuer (ou de débiter!) la pratique des arts plastiques à la maison, seul·e ou en famille.

N'hésitez pas à envoyer des photos de vos réalisations à grand-public@esam-c2.fr afin que nous puissions les partager sur le site internet et les réseaux sociaux de l'école.

Bonne(s) création(s)!

«Qu'est-ce que ça cache ?» pour les 6–7 ans proposé par Véronique Delange

On dessine souvent ce que l'on voit.

«Faire apparaître» est une approche différente du dessin.

À ton tour, exploite cette idée.

Sur un thème de ton choix, réalise un dessin en utilisant des feutres de différentes largeurs.

Puis fais-le «disparaître» en le recouvrant totalement de pastel. L'idée n'est pas de colorier, mais au contraire d'utiliser la couleur pour cacher le dessin initial.

Utilise pour cela des pastels gras. Invente tes propres couleurs en les superposant, ou utilise les nuances de ta boîte de pastels.

Enfin, retire la couleur par endroits en la grattant avec une carte plastifiée, ou une spatule. Ton dessin réapparaîtra alors, transformé.

«La nature reprend ses droits» pour les 8–16 ans proposé par Magali Garçon

Le monde entier est confiné et la nature vit enfin le plus beau des printemps. Plus d'avion, plus de pollution, moins de consommation. Que se passe-t-il quand la nature reprend ses droits ?

— En utilisant vos Lego, Kapla, cubes, jeux de construction, tout élément que vous jugerez bon, vous réaliserez un grand projet immobilier, vous construirez, vous bâtirez. Vous édifierez votre cité, là où la chose peut rester : un peu, beaucoup, longtemps. Si l'espace est vaste, elle pourra s'étendre au fil de votre confinement. Il y aura des zones bâties, construites et des espaces vides pour circuler, se promener.

— La maquette ainsi réalisée sera observée, scrutée puis dessinée selon différents angles, différents points de vue, différentes distances. Ces dessins seront monochromes (une seule couleur): que du stylo bille bleu, ou que du crayon de couleur rouge...

— Puis dans un second temps, vous interviendrez dans ces mêmes dessins avec pour projet de faire pousser, de planter, de cultiver, que la végétation colonise peu à peu les éléments déjà construits, à l'image des cités oubliées comme Angkor au Cambodge, ou Tikal, Naachtun (documentaire Arte) cités Maya. Plus proche de vous la ville de Détroit, mais aussi voir et revoir l'oeuvre de Hayao Miyazaki: « Princesse Mononoké » et « Le château dans le ciel » ne pourront que stimuler votre imagination. Alors des champignons colorés vont pousser plus haut que vos maisons (référence à Haruki Murakami), pâquerettes à volonté dans toutes les allées, la Belle au Bois dormant va enfin se réveiller.

«Mon carnet de paysage de A à Z» pour les 10–18 ans proposé par Marion Dubois

Matériel:

- du papier blanc A4;
- du papier de récupération (sac en kraft, sac papier, journaux);
- aiguille + fil ou agrafeuse;
- outils graphique : crayon noir, feutre fin, stabilo...;
- colle;
- ciseaux et/ou cutter, scalpel.

Présentation sujet:

L'idée est de créer un carnet de A à Z, évoquant un type de paysage (mer, montagne...) en jouant avec les différents types, tailles, et épaisseur de papiers collectés, de venir accentuer certains contours avec des ciseaux et de finir avec des rehauts graphiques.

Étape 1: Collecte de papier

Il va falloir glaner des feuilles de papier pour créer ce carnet de FORMAT FINI A6.

Ça peut être du papier d'imprimante, des sacs en papiers épais de magasin, du papier kraft, des chutes de tapisserie, des journaux... Ou du papier de couleurs si on en a sous la main!

Les morceaux doivent être de format A5 (15 x 21 cm), il faut entre 4 et 6 feuilles.

Étape 2: La création du carnet

Il va maintenant falloir concevoir le carnet, pour cela il faut superposer les feuilles, en alternant les matières, les couleurs et les épaisseurs. Il faut ensuite les plier en deux, en utilisant un plioir ou une règle pour bien marquer le pli. Maintenant, il va falloir le relier, avec une agrafeuse ou plus joli, en cousant avec du fil et une aiguille. Pour cela, faire avec l'aiguille, par l'intérieur du pli, des petits trous, tous les deux centimètres. Ce sera plus facile pour coudre et «viser» le pli! Ensuite coudre avec un « point arrière » (cf tuto internet: self-couture.com/points-basiques-couture-main-point-avant-et-arriere). Enfin, il s'agit désormais d'égaliser les feuilles et de couper les bords qui dépassent. Normalement, vous avez un joli carnet!

Étape 3: Les découpes

Commence à concevoir les paysages de ton carnet. Ce qui est intéressant dans le principe du carnet, c'est de l'envisager comme une oeuvre totale, c'est-à-dire de ne pas le penser page après page, mais dans sa globalité. Parce que je fais une découpe ici, ça provoquera ceci sur la page de derrière et peut-être cela sur la page opposée! Le carnet peut receler des volets, des fenêtres, des franges, des demies pages...tout est possible tant que les pages restent accrochées à la reliure centrale.

Étape 4: La création graphique

Après cette étape, c'est le moment de souligner, accentuer, marquer, mettre en valeurs les découpes de ton carnet. Pour cela, tu peux utiliser le collage, par exemple, avec les chutes de papier des découpes de l'étape précédente. Essaie de te limiter dans ta palette chromatique (c'est-à-dire le nombre de couleurs que tu vas utiliser): du noir, du blanc et quelques couleurs suffiront! Utilise des motifs graphiques comme le trait, la hachure, le point. Fais preuve de créativité et joue avec les motifs et les pages! Il ne s'agit pas de remplir pour remplir; tu peux laisser des espaces vierges, il faut créer des petites surprises visuelles!

«Objets du quotidien» pour les 11–13 ans proposé par Jérôme François

Inspire-toi de de cette image de l'artiste Cyprien Desrez (diplômé de l'ésam Caen/Cherbourg en 2018) pour toi aussi dessiner et/ou peindre un objet de ton quotidien.

Là, il s'agit d'une aquarelle réalisée dans un petit carnet de dessin. Tu peux découvrir d'autres travaux de Cyprien sur son compte Instagram: [@cypriendesrez](https://www.instagram.com/cypriendesrez).

Tu peux utiliser crayons de couleur, feutres, aquarelle ou peinture, sur feuille libre, mais cela peut aussi être l'occasion de commencer un petit carnet avec ce genre d'objets de ton quotidien.

«Déconstruction/construction» pour les 11–18 ans et les adultes proposé par Sylvie Caty

Choisissez une peinture. Découpez toutes les formes et construisez une autre image.

Ce travail permet de repérer comment a été agencé le tableau, d'étudier sa composition, sa géométrie parfois secrète, le rythme et les échos des couleurs.

C'est un peu comme si vous veniez de déménager, vous avez tous vos meubles en vrac et vous devez dans ce nouvel espace les ranger, les ordonner. Faites attention à la circulation, à la respiration.

Certaines pièces peuvent être incasables.

Bon emménagement, qu'il soit le plus harmonieux!

Référence : Ursus Wehrli, *L'art en bazar*, éditions Milan, 2002
Intégrer l'image

«Radio Pétrovitch» pour les 14–18 ans proposé par Jérôme François

Inspire-toi de l'artiste contemporaine française Françoise Pétrovitch qui s'est livrée de 2000 à 2002 à un exercice quotidien : le matin, à l'écoute de la première information radio diffusée par France Inter, elle réalisait un dessin, puis plus tard dans la journée, elle en réalisait un deuxième détaché de l'actualité entendue. Ce travail a donné lieu à l'édition d'un livre que tu peux voir en partie en suivant ce lien : francoisepetrovitch.com/books/radio-petrovitch

Toi aussi tu peux entreprendre quelque chose de similaire en utilisant ta radio ou la télé ou internet pour réaliser un ou deux (ou plus) dessin(s) par jour pendant une semaine. Papier petit format, crayons de couleur, feutre, aquarelle, pastels, peinture.

«Dr. Jekyll et Mr. Hyde» pour les 14–18 ans et les adultes proposé par Michaël Quemener

Matériel: appareil photo Reflex, hybride, téléphone portable...

Réaliser deux autoportraits qui explorent votre personnalité mais dans l'esprit «Dr. Jekyll et Mr. Hyde». C'est-à-dire en réalisant un autoportrait qui vous ressemble, puis un autre qui serait votre double maléfique ou plus simplement votre opposé.

Le but ici est de réaliser un diptyque constitué de deux autoportraits, l'un intitulé Dr. Jekyll et l'autre Mr. Hyde.

«Le monde à l'envers» pour les 14–18 ans et les adultes proposé par Sylvie Caty

À partir de 1969, l'artiste Georg Baselitz met à l'envers de lecture ses portraits, tête en bas. Cette présentation deviendra le signe de son identité.

On le questionne sur ce sujet. Il répond : parce que le monde est à l'envers.

Dans la période difficile que nous traversons, nous remettons beaucoup en question le fonctionnement de notre mode sociétal.

Qui, quoi, comment, pourquoi ? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond, qu'est-ce qui est à l'envers ? Qui ne va pas dans le droit chemin ? Qui désoriente ? Qui perturbe le bon sens des choses ?

Je vous propose d'y réfléchir et de concevoir des images où ces notions sont mises en évidence.

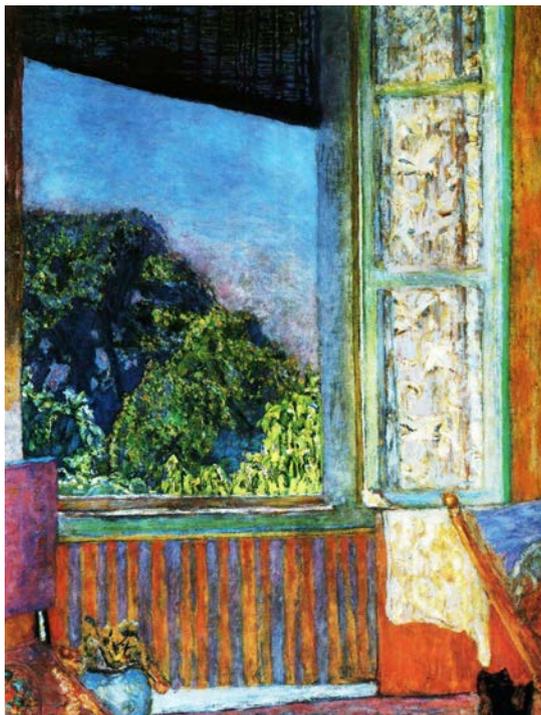
Vous pouvez utiliser la peinture, la gravure, la sculpture, un clin d'œil aux techniques qu'utilisait Baselitz. Référence : Georg Baselitz, *Ce que tu n'es pas est un autoportrait*, collection «L'art en écrit», éditions Jannink, Paris, 2007

«Variation...suite et fin» pour les adultes, proposé par Jérôme François

Il y a 15 jours, vous avez pu découvrir le tableau de Pierre Bonnard, *La fenêtre ouverte* (1921), et faire votre première proposition de peinture «en utilisant sa palette (ce ne sont pas forcément les couleurs de la réalité) ou une autre palette, la vôtre». La semaine dernière je vous ai proposé de réaliser une deuxième version de votre peinture avec une palette différente de celle que vous aviez utilisée la semaine précédente : par exemple, une palette plus claire/plus foncée ou chaude/froide.

Cette semaine, je vous propose d'utiliser un camaïeu. Pour rappel il s'agit, selon le dictionnaire Larousse, d'une «Peinture monochrome (une seule couleur), recourant à un dégradé de valeurs d'une même couleur ou teinte. (Un camaïeu gris est appelé grisaille.)». Vous n'utiliserez donc qu'une seule couleur que vous pourrez éclaircir en mélangeant plus ou moins de blanc (dans ce travail on ne fonce pas la couleur).

«Jouer avec les ombres» pour tous proposé par Florence Necken

Prenez le temps d'observer les rayons du soleil qui entrent par la fenêtre : leurs formes, leur rencontre avec votre lieu de vie, leur intensité. Amusez-vous à regarder les effets que peuvent créer les raies de lumière : comment elles peuvent transformer la perception de votre intérieur, vous amener à percevoir cet espace structuré autrement, par des jeux d'ombres et de lumière...

Vous pourrez suivre les rayons lumineux qui entrent par vos fenêtres lors de journées ensoleillées, ou bien vous munir de lampes pour éclairer différemment les objets qui vous entourent ou votre espace de vie.

Il s'agira de construire un travail personnel à partir d'une ou plusieurs ombres.
Techniques libres (dessin, couleur, peinture, photographie...).

Les ombres portées des objets peuvent par exemple être détournées au crayon sur une feuille. On peut ensuite construire tout un travail d'imagination avec ces ombres : inventer d'autres éléments autour, transformer les formes des ombres, les juxtaposer,...

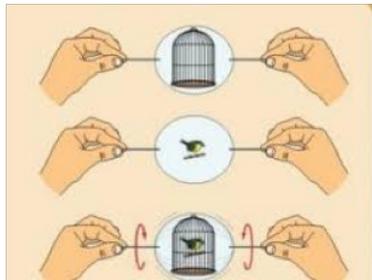
(Crédit photos : Florence Necken)

«Comme un oiseau en cage, comme un poisson dans un bocal» pour tous proposé par Kristel Gauthier

LES JOUETS OPTIQUES reposent sur le principe de la persistance rétinienne, qui est la base même du cinéma. Ils sont inventés au XIXe siècle, à la même période que les premières recherches sur l'image animée, les images en mouvement.

Essayons le THAUMATROPE.

Le classique «oiseau dans sa cage» illustre ce phénomène :

Sur la face d'un disque, on dessine un oiseau, au dos, une cage. Des ficelles sont accrochées aux extrémités et lorsqu'on fait tourner le disque rapidement par l'intermédiaire des ficelles, les deux images se superposent et n'en forment plus qu'une. On a l'impression que l'oiseau se trouve dans la cage. Mais il suffit d'arrêter de tourner pour que l'oiseau soit libre.

Matériel :

- du papier cartonné ;
- un compas ou un objet circulaire ;
- une paire de ciseaux, de la colle ;
- des crayons de couleur, feutres ;
- une perforatrice ou la pointe du compas ;
- de la ficelle ou des élastiques

Pour réaliser un thaumatrope :

- On commence par tracer et découper deux disques de mêmes dimensions (10 cm de diamètre environ) dans du papier cartonné, à l'aide d'un compas ou d'un objet circulaire dont on suit les contours.
- On dessine une partie du dessin sur le premier disque et l'autre partie sur le second. Il s'agit ensuite de coller le premier dessin contre le second en recto-verso : l'un à l'endroit, l'autre à l'envers.
- Afin de fixer les morceaux de ficelle ou les élastiques, on perce ou perfore le disque cartonné à chaque extrémité. Il ne reste plus qu'à faire tourner le système entre ses doigts.
- Plus rare mais possible, on peut choisir de le faire de forme carrée ou rectangulaire.
- On peut dessiner directement au recto et au verso d'un seul et même disque en utilisant la transparence du papier ou en s'aidant d'un calque.

Variantes (pour les plus petits ou s'il n'y a pas d'élastique à la maison):

Il est possible de créer un thaumatrope original avec un bâton (pic à brochette en bois, paille...). Cette façon de faire est simple et efficace. Il suffit de coller les dessins dos à dos, tous deux à l'endroit cette fois-ci, autour d'un bâton. Il ne reste plus qu'à prendre le bâton entre ses mains et le faire tourner rapidement (cf le tutoriel en vidéo: [youtube.com/watch?v=3nhBmi_gFN_w](https://www.youtube.com/watch?v=3nhBmi_gFN_w)).

Le thaumatrope, c'est donc explorer tout ce que peut être une image en deux parties.

On peut imaginer différentes activités autour de ce principe.

L'image-complémentaire :

Sur une face du disque on fait figurer la moitié d'un dessin, sur l'autre face l'autre moitié.

Il peut être facile de deviner ce qui complète le premier dessin, car chaque image en impose souvent une seconde: un corbeau qui tient un fromage dans son bec, un aquarium, une cage...

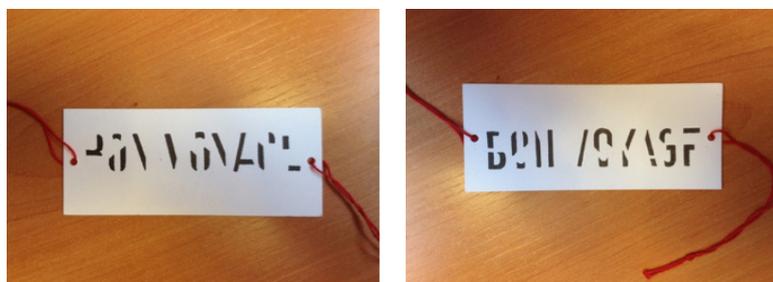
Que peut-on bien trouver derrière ? Un renard, un poisson, un oiseau...C'est en tournant que l'image devient complète.

L'image-surprise :

L'image peut aussi provoquer la surprise. On peut faire apparaître dans une cage un poisson, un renard dans un aquarium ou un oiseau devant le corbeau ! Un thaumatrope peut associer deux images complètement décalées et créer quelque chose d'unique, d'irréel, de véritablement surréaliste.

L'image-mystère :

Sur la face d'un disque on fait figurer la moitié d'un mot (ou d'une phrase courte); sur l'autre face l'autre moitié. On peut demander aux participants d'écrire la moitié de leur prénom sur une face du disque et l'autre partie au dos. Comme les messages codés, le thaumatrope, une fois mis en rotation, peut relever un mot mystère, une phrase secrète...

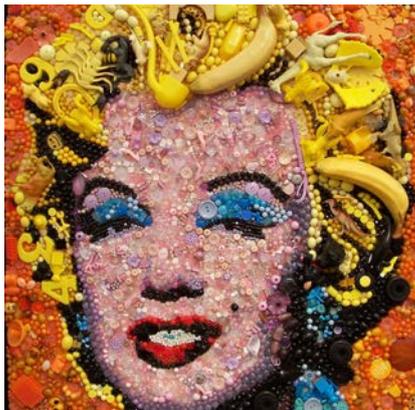

«DIY Art» pour tous proposé par Béatrice Esnée

Lors de cet atelier, vous devrez choisir une oeuvre iconique de l'histoire de l'art et en proposer une version réalisée avec des objets du quotidien (jouets, matériaux divers). Le but est bien entendu que l'oeuvre originale puisse être reconnue.

Quelques exemples :

- *La chambre à Arles* (1888) de Vincent Van Gogh, en Lego (visuel trouvé sur internet);
- *Le radeau de La Méduse* (1818–1819) de Théodore Géricault, revisité en playmobils et peint par Pierre-Adrien Sollier (il existe également une version de Richard Unglick avec de vrais playmobils : journaldesfemmes.fr/maman/enfant/1101192-la-vie-des-playmobil-en-livres-par-richard-unglick/1101209-le-radeau-de-la-meduse);
- *La jeune fille à la perle* (vers 1665) de Johannes Vermeer, version Barbie par Mariel Clayton;
- *Marilyn* (1967) d'Andy Warhol, avec perles et objets de récupération par Jane Perkins.

«...Couleurs...Couleurs #3» pour tous proposé par Élisabeth Leverrier

Règle du jeu: noir, rose, blanc.
Sujets et formats libres.
Faire simple.