

Ateliers de pratique artistique grand public 14 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)!

«Les super-persos» pour les 6–10 ans, proposé par Florence Necken

J'avais envie de vous faire (re)découvrir le livre Superabecedaire qui a été conçu par un artiste nommé Le gentil garçon (ce livre a été publié en 2002 aux éditions QuiQuandQuoi.)

L'artiste a rassemblé 26 feutres de couleurs différentes. Il les appelle les supergribouillepen. Chaque couleur a été attribuée à une lettre de l'alphabet. Le gentil garçon a inventé une superhéroïne ou un superhéros pour chaque lettre de l'alphabet. Il a dessiné chaque personnage avec un feutre, d'une seule couleur, et souvent presque d'une seule ligne.

Je voulais vous faire connaître ce joli travail graphique : c'est drôle et créatif. Ça nous rappelle que l'on peut dessiner directement en couleur, et laisser courir la ligne de dessin : pour créer des effets dynamiques qui illustrent bien les pouvoirs et les mouvements de ces super personnages !

Exercices de dessin-couleur (graphisme) au feutre :

- Inventez, vous aussi, vos super-personnages ou super-héros farfelus. Trouvez-leur à chaque fois un super pouvoir, un nom pour illustrer leurs particularités. Pour dessiner chaque personnage, utilisez une feuille de papier (format A5 ou A4), et un feutre de couleur.
- Vous pouvez essayer de créer un super-perso pour chacune des lettres de l'alphabet.
- On peut envisager de plier 7 feuilles de papier (formats A3 ou A4) et de les imbriquer les unes dans les autres pour créer son propre livret Superabecedaire. Vous pourriez y dessiner tout votre alphabet de super-persos. Il vous faudrait dessiner le personnage dont le nom commence par la lettre A dès la deuxième page, c'est-à-dire au dos de la couverture.

Crédits photos:

- avec les fonds verts: Documents d'artistes Auvergne Rhône Alpes.org ;
- autres: Florence Necken, d'après le livre original *Superabecedaire*.

«Mon petit cirque» pour les 6–10 ans, proposé par Marion Dubois

Matériel:

- du papier de couleur assez épais ou de la cartonnelle peinte de différentes couleurs;
- de la colle liquide ou un pistolet de colle chaude;
- des ciseaux et/ou un scalpel;
- des bouchons en liège;
- des cure-dents.

Présentation sujet:

En cette période de confinement, plus de sortie, plus spectacle,... c'est morose.

Qu'à cela ne tienne! Créons le cirque à la maison, avec ses clowns, ses acrobates, ses dresseurs de fauves. Nous réaliserons des petites sculptures en papier pour faire briller la piste aux étoiles en direct de la table du salon!

Étape 1: Création des personnages et dessin

Il va falloir choisir les personnages que tu vas produire dans ton cirque. Commence modestement avec trois figures, tu pourras l'agrandir ensuite! Il y a de nombreuses disciplines, les acrobates font des beaux sujets, avec leurs portés acrobatiques et leurs postures improbables! Dessine des personnages de plus ou moins la même taille, avec les bras en l'air, les jambes écartées,... Ils doivent être très simples, un peu comme les découpages de Matisse ou les nanas de Niki de Saint Phalle. C'est sur les mouvements qu'il faut jouer.

Étape 2: Découpage

Découpe les formes que tu as dessinées, change de couleurs pour les différents personnages, pour les accessoires. Essaie d'être le plus précis possible! Demande à des adultes de découper les bouchons en tronçons de un à deux cm d'épaisseur, ou dans le sens de la longueur pour plus de stabilité. Tu peux ensuite commencer à coller les personnages, par exemple si les acrobates font la figure du mains à mains, qui a les mains au-dessus? Par où saute le tigre? Si tu colles avec de la colle liquide, laisse sécher longtemps, jusqu'à ce que la colle soit totalement sèche. Si c'est avec un pistolet à colle, ça ira plus vite.

Étape 3: Collage et mise en place

Une fois que tu as assemblé tes personnages, tu vas pouvoir coller les cure-dents. Le but est de coller une bonne longueur du cure-dents sur la cartonnnette ou le papier pour le rigidifier un peu et lui permettre de tenir quand il sera planté dans le bouchon. Fais attention à ce qu'il soit bien camouflé derrière le papier. Et encore une fois, sois patient avec la colle liquide. Pense aussi à l'équilibre des formes! Plante enfin ton personnage dans le bouchon! S'il ne tient pas bien, réajuste l'endroit où tu le plantes pour faire jouer les forces. Et voilà, en route pour le spectacle!

Voici un lien pour regarder le cirque de Calder: https://www.youtube.com/watch?v=GS2q-8dFyiw&feature=emb_rel_end

Niki De St Phalle

Matisse

«Les bruits du monde» pour les 8–10 ans, proposé par Thémys Kouvatas

Je vous propose d'écouter pendant une journée les bruits qui se produisent autour de vous (dans la maison, la rue, le jardin, le ciel, sur la terrasse,...).

Essayez par la suite de les décrire (aigu, sourd, agréable, grave, mélodieux, sec, mouillé, pointu,...) et d'identifier selon leur provenance (porte, oiseau, avion, personne, voiture, animal, objet, pas, parole, chant, insecte,...).

Faites-vous aider par votre famille.

Sortez vos tubes de peinture, pastels, feutres, crayons, stylos, ciseaux, colle,... selon votre besoin, le but étant d'illustrer en couleur, dessin, ou volume (sculpture ou collage) les bruits que vous trouvez les plus intéressants.

Réalisez donc des peintures ou des dessins qui mettent en situation l'objet, l'animal, l'insecte, la personne qui produit ce bruit :

- l'image de la porte de votre chambre qui grince ;
- votre papa ou maman qui chante ;
- les oiseaux dans le jardin ;
- l'avion (?) dans le ciel ;
- le chien qui aboie ;
- l'enfant qui pleure ;
- ...

Soyez drôles, consultez éventuellement votre bibliothèque pour vous aider.

«Radio Pétrovitch» pour les 11–13 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.

«Bougez votre futur» pour les 11–17 ans, proposé par Thémys Kouvatas

Banksy est un street artiste engagé, et je crois que vous le connaissez tous (il y en a aussi d'autres : JR, Rerro, Ludo, Keith Haring, Basquiat, Zevs, C215,...).

Banksy cherche à faire « entendre » par le plus grand nombre. Il utilise l'actualité avec des références à l'histoire de l'art (cinéma, peintures, sculptures, histoire...).

Malgré son anonymat, chacune de ses œuvres devient, grâce aux réseaux sociaux, mondialement connue dans l'instant qui suit la réalisation.

- Prenez un tee-shirt, une chemise, un pantalon, une robe, une jupe ou encore une veste, comme support
- Inspirez-vous de l'actualité mondiale et faites d'abord un dessin sans aucune censure ou retenue. Lâchez-vous!
- Reproduisez votre dessin sur le vêtement choisi (« customisez »-le), utilisez de la peinture acrylique, des feutres indélébiles, des encres, ou cousez des lanières de tissus colorés (cousez aussi avec des fils de fer...).

Je fais confiance à votre imagination!

«Représenter le son» pour les 14–18 ans, proposé par Jérôme François

Comme l'artiste du Pop Art Roy Lichtenstein (1923–1997), essaie toi-aussi de représenter le son avec des couleurs, des gestes et des signes graphiques, les outils du dessin.

Trouve des sons de ton quotidien : le son sortant d'une enceinte, le son d'une goutte d'eau, d'un insecte, etc.

Légende : Roy Lichtenstein, *Explosion*, 1965, lithographie sur papier, 56 x 43 cm, Tate Gallery Londres

«Beau et bon!» pour les adultes, proposé par Jérôme François

Inspirez-vous de ce petit gâteau de l'artiste américain Wayne Thiebaud (né en 1920), pour vous-aussi dessiner et peindre ce qui est beau et bon!

Utilisez vos aliments, vos petits plats, vos desserts.

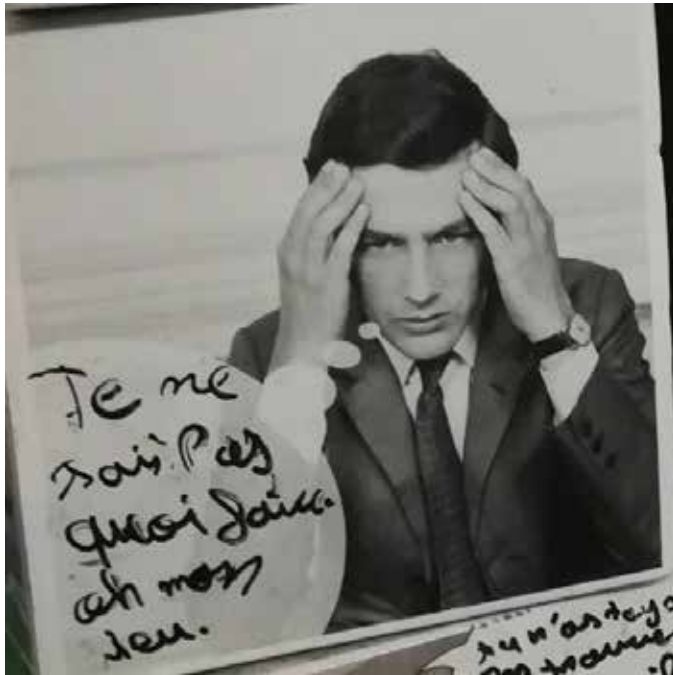
Profitez-en pour découvrir une partie de l'œuvre de Wayne Thiebaud en faisant une recherche «Images» à partir de son nom sur internet.

Légende: Wayne Thiebaud, *Untitled (Cupcake)*, 2001, huile et crayon sur papier, 17,5 x 22,5 cm

«Roman-photo» pour tous, proposé par Kristel Gauthier

Le roman-photo ? Si tu ne vois pas ce que cela peut être, c'est que tu dois être trop jeune.
Tu peux faire quelques recherches sur internet ou demander à tes parents ou grands-parents...

C'est un genre littéraire mineur, inventé par les Italiens, popularisé par les magazines féminins des années 1950–1970, principalement *Nous Deux*. Les histoires de l'époque, sont souvent «à l'eau de rose». Le genre est attaché à une époque, celle des trente glorieuses, avant les règnes de la télévision et de l'Internet dans les foyers. Certains tentent de lui donner une seconde vie avec le numérique. Les constructions d'un roman-photo et d'une bande dessinée sont similaires, ce dernier utilise systématiquement des photographies comme illustrations.

Tentons l'expérience, nous aussi. C'est l'occasion pour tous les confinés d'une même maisonnée de participer à la création d'une œuvre collective, farfelue, romantique, kitch... tous les tons sont permis (pourquoi ne pas s'inspirer des films d'horreur qui font peur! et/ou qui font rire aussi) Je vous invite vivement à faire participer tout le monde!

Pour vous guider dans la création de votre roman-photo :

OPTION 1:

Si vous êtes plusieurs à réaliser le roman-photo, ce sera un travail d'équipe.

Répartissez-vous les tâches ou faites-les ensemble :

- Écrire le scénario (quelle histoire ? quels personnages?). Vous pouvez partir loin dans la loufoquerie, le non-sens, ... Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, ce n'est pas grave, développez vos propres idées, écrivez chacun un scénario et ensuite aidez-vous mutuellement à réaliser vos romans-photos. Cela fera deux histoires!
- Écrire les dialogues (à l'avance, pour pouvoir jouer-mimer les poses).
- Définir le nombre d'images et leur cadrage : gros plan, plan large, plan américain... Pensez également au décor, à la mise en scène, aux accessoires. Vous pouvez réaliser un petit story-board. Cela peut vous aider de dessiner vos idées avant de prendre la photo.
- Prise de vue : vous pouvez utiliser tout type d'appareil photo numérique, ou smartphone pour réaliser vos images. Choisissez l'appareil qui réalisera les plus belles, les plus nettes (Choisissez une plus haute définition pour vos images que d'habitude, c'est-à-dire 300 dpi. Si jamais l'envie nous prend de les imprimer!).
- Ensuite, à vous de jouer! CLIC CLAC.
- Pour la mise en page, faites avec ce que vous avez sur vos ordi ou cherchez des logiciels de mise en page, vous avez même des logiciels gratuits pour réaliser directement des romans-photos.

OPTION 2:

Si tu es seul ou si personne à la maison ne veut participer, tu devras redoubler d'inventivité, de patience et tu devras endosser toutes les casquettes.

- Reprends les indications de l'option un.

Si c'est vraiment impossible d'être devant et derrière l'appareil photo, fais jouer tes rôles par des jouets, peluches, découpe tes personnages dans des vieux magazines... à toi d'inventer... au pire des cas tu peux faire un roman-photo sans personnages!

Si tu as un pied-photo et un appareil photo avec retardateur, c'est plus simple pour pouvoir être à la fois, photographe et modèle. S'il y a plusieurs personnages dans ton histoire, tu devras les jouer-mimer tous et ensuite jouer du photomontage!

«La couleur...La réponse» pour tous, proposé par Élisabeth Leverrier

En 1988, l'artiste américain Keith Haring peint à l'acrylique avec l'orange-vert-noir-blanc...
il s'inspire de la danse!

Quelle sera votre réponse à l'artiste ?

Sans copier l'image il va s'agir d'utiliser les mêmes couleurs, la même technique d'aplat
et de large cerne, de simplifier votre sujet.

Sujets et formats libres.

«La diversité» pour tous, proposé par Sylvie Caty

La diversité caractérise la multitude de ce qui est divers, hétérogène, différent, varié, divergeant.

Observez la variété au sein d'une même espèce (animales, végétales, humaines,...).
Choisissez une catégorie et dessinez ses différentes composantes sous forme de répertoire,
de collection.

Quelques exemples :

- Les plantes. Les fleurs vivaces : l'agapanthe, le crocus, le cosmos,... Mais vous pouvez aussi choisir d'étudier les annuelles, aquatiques, médicinales. Vous pouvez décider de sélectionner toutes celles de la même couleur.
- Les animaux. Les chats : le Scottish fold, le bengal, le petit caracal, le persan, la chat de gouttière,...

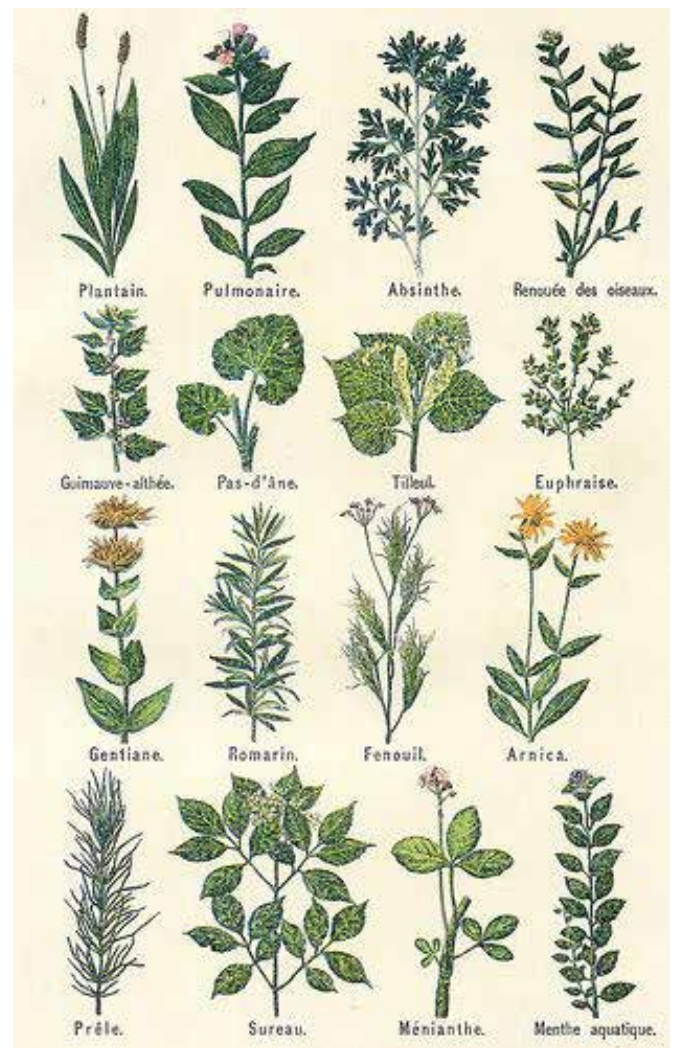
C'est un travail de recherches documentaires et d'observations.

Mettez en valeur la richesse de ces différences.

Bibliographie :

- Pierre Descola, *La diversité des natures, diversité des cultures*, Éditions Bayard : la petite conférence, 2010 ;
- Denis Poinsot, *Diversité animale*, Collection LMD biologie/écologie ;
- Elena Angulo Antunez, *Diversité : Tous différents, uniques, exceptionnels*, Éditions Oskar, 2010.

«100 % solidaire» pour tous, proposé par Sylvie Caty

Le mot solidarité dérive du latin «Obligatio in solidum» qui signifie devoir social, obligation communautaire et responsabilité de l'individu dans une collectivité. La solidarité au sein d'une société s'exprime en particulier envers les plus pauvres ou les groupes ou personnes vulnérables. Elle peut prendre la forme d'un soutien moral ou d'une aide pécuniaire, alimentaire, sanitaire, ou encore de l'accueil de réfugiés,...

Aujourd'hui plus que jamais ce mot est remis à l'ordre du jour. Nous devons nous unir, nous soutenir, venir en aide. Quelles actions, quels gestes, quels mots, quels comportements avons-nous face aux plus démunis ?

Je vous propose de réaliser une affiche qui exprime le lien, le cœur ouvert, la main tendue vers ce qui nous interroge dans notre actualité. Un slogan peut accompagner votre image. L'affiche doit être attrayante et pertinente tant dans son message que dans sa forme, sinon elle passera inaperçue d'autant plus que nous sommes envahis d'images. Rude défi !

Peinture, feutres, crayons de couleur, collages peuvent être les outils. Il existe de nombreux formats : A1 (594x841mm), A2 (420x594mm), A3 (297x420mm), A4 (210x297mm), A5 (148x210mm),... Normalement les affiches de grands formats sont conçues pour l'extérieur tandis que celles de petits formats sont destinées pour l'intérieur. Choisissez donc votre format en fonction du lieu d'affichage.

«Écrire, c'est faire. L'écrivain commet une action. L'idée exprimée est une responsabilité acceptée. C'est pourquoi l'écrivain est intime avec le style. Il ne livre rien au hasard. Responsabilité entraîne solidarité». Victor Hugo, Proses philosophiques

Bibliographie :

- Marie-Claude Blais, *La solidarité, histoire d'une idée*, Éditions Gallimard, 2007 ;
 - Raymond Chappuis, *La solidarité éthique des relations humaines*, Éditions Que sais-je, 1999 ;
 - Anna Gavaldà, *Ensemble, c'est tout*, éditions La Dilettante, 2013 ;
- sur YOU TUBE, une petite vidéo : Un dauphin sauve un chien menacé par un requin ;
- Pour les enfants : Oriane Lallement et Claire Frossad, *Petite taupe ouvre-moi la porte*, Éditions Auzou 2009 et Luis Sepulveda, *Histoire du chat et de la mouette qui lui apprit à voler*, Éditions Métaillé.