

Ateliers de pratique artistique grand public 20 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.

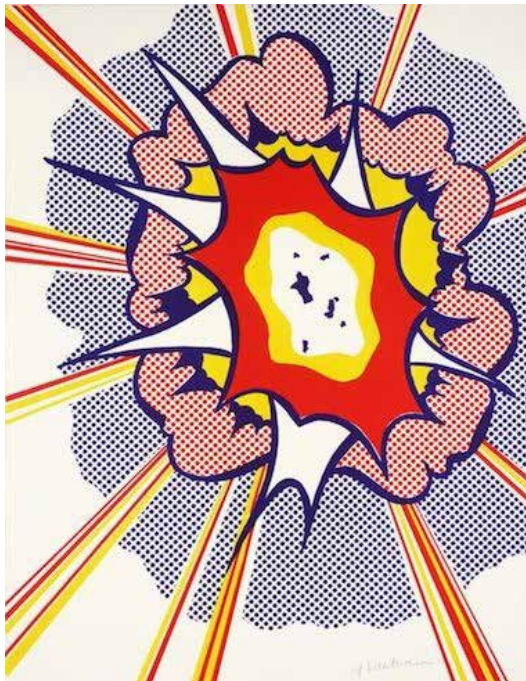
Bonne(s) création(s)!

«Représenter le son» pour les 11–13 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

«Les couleurs de la nuit» pour les 14–18 ans, proposé par Béatrice Esnée

Je vous propose d'imaginer une scène de nuit, d'intérieur ou d'extérieur, et de la traiter en noir et couleurs (peinture, crayon, collage, etc.) avec des superpositions, des graphismes, des personnages, en reprenant l'univers poétique de l'illustrateur belge Brecht Evens (www.brecht-evens.com).

Légendes des visuels :

- Brecht Evens, *Disco Harem*;
- Brecht Evens, *Taxi*;
- Brecht Evens, *Paris, Nuit*.

«Beau et bon!» pour les 14–18 ans, 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

«Noir et blanc» pour les 14–18 ans et les adultes, proposé par Michaël Quemener

Dans cet exercice, vous vous amusez à réaliser une série d'image en noir et blanc.

Cela sera l'occasion d'observer le réel sur dans une traduction en niveaux de gris.
Essayez avec cette technique différents types de photographie : portait, paysage, nature morte...

Le but est ici d'éprouver le noir et blanc pour en saisir sa capacité à établir une représentation plus simple, plus directe du réel.

N'hésitez pas à aller voir quelques travaux de photographes dans ce domaine tels que Bill Brandt, Ansel Adams, Lee Friedlander ou plus récemment Alan Schaller.

«À partir d'une œuvre de Paul Sérusier» pour les adultes, proposé par Jérôme François

Paul Sérusier, né le 9 novembre 1864 à Paris et mort le 7 octobre 1927 à Morlaix, est un peintre postimpressionniste français, associé au mouvement des nabis.

Son tableau *Le Talisman, l'Aven au Bois d'Amour* porte au dos l'inscription: «Fait en octobre 1888, sous la direction de Gauguin par P. Serusier Pont-Aven». Il a été offert par Sérusier à son ami peintre Maurice Denis. Cette huile sur bois d'un paysage, de dimensions très modestes (27 x 21,5 cm), a été le manifeste fondateur des nabis, par le commentaire que Maurice Denis en a fait, en 1890: «Un tableau est essentiellement une surface plane, recouverte de couleurs, en un certain ordre assemblées.» Elle est conservée au musée d'Orsay, à Paris.

À partir de ce tableau vous ferez une ou plusieurs peintures en conservant les mêmes couleurs mais en les interchangeant.

Profitez-en pour découvrir d'autres œuvres de Paul Sérusier sur internet.

«Nature morte aux miroirs – l'espace démultiplié» pour les adultes, proposé par Louis-Georges Cauvin

Matériel:

- une grande feuille de papier à dessin;
- du fusain;
- une lucarne modulable (deux angles droits découpés dans du carton rigide);
- un appareil photo ou votre smartphone.

Fenêtres, portes et portes-fenêtres, oculus, écrans, miroirs, tableaux ou cartes postales accrochés au mur,... relativisent les limites de l'espace domestique. Au-delà de leurs structure, cadre ou surface, ces objets multiplient vos points de vue et compriment des espaces, réels ou virtuels.

Parce qu'ils permettent à la lumière de ricocher (références: *3 secondes*, une BD de Marc-Antoine Mathieu dans sa version numérique de 2011 et *Alice's mirror*, une séquence photo de Duane Michals de 1974), parce qu'ils amènent sur la même surface des lieux, des objets ou des figures familières que cette promiscuité rend étranges (références: *Variations sur les miroirs*, une série photographique de Denis Roche, *Le miroir dans la chambre verte* de 1909 de Pierre Bonnard, et *Reflexion with two children (Self-portrait)* de 1965 de Lucian Freud), les miroirs, typiquement, sont des objets pittoresques.

Ils seront les outils, les motifs et le sujet de votre grand dessin, dont la réalisation pourra s'organiser en quatre temps:

- 1 – Déplacez-vous, choisissez votre POINT DE VUE, construisez votre regard pour qu'il rassemble plusieurs de ces objets énumérés en introduction.
- 2 – Utilisez votre lucarne, appareil-photo ou smartphone: son CADRE va découper un fragment d'espace qui contiendra d'autres fragments d'espace.
- 3 – Soyez attentifs aux bords, aux limites et à leur relation: ils vont construire une GRILLE qui va organiser votre COMPOSITION (certaines de ces limites peuvent être matérialisées par un encadrement, objectivant sa valeur plastique).
- 4 – Enfin, quelque soit l'écriture graphique choisie (et c' est le propre du fusain de l'amener vers une qualité presque picturale), valorisez un traitement homogène, voire systématique ,afin de neutraliser des antagonismes comme: proche/ lointain, dedans/dehors, de dos/de face, réel/virtuel...

La difficulté de l'exercice est de représenter avec cohérence la complexité de ce que vous observez qui est un kaléidoscope de lieux hétérogènes. N'hésitez pas à faire plusieurs croquis ou photos préparatoires.

«Mon petit cirque #2: Le Grand Soir!» pour tous, proposé par Marion Dubois

Matériel:

- du papier noir très épais ou de la cartonnette peinte en noir;
- des pics à brochette;
- des épingles de couture;
- de la colle chaude en pistolet ou du très bon scotch;
- un tissu ou un drap blanc;
- une paire de ciseaux;
- des punaises;
- une lampe;
- de la laine ou du fil épais;
- un bouchon en liège.

Présentation du sujet:

Après l'atelier «Mon petit cirque» proposé la semaine dernière, on continue sur le cirque et en avant la piste aux étoiles! À la manière de l'artiste Christian Boltanski ([youtube.com/watch?v=9KDM0B5zcE4](https://www.youtube.com/watch?v=9KDM0B5zcE4)) ou des artistes traditionnels indonésiens, nous allons créer un théâtre d'ombres. Il va nous permettre de réaliser des folies et des figures plus spectaculaires!

Étape 1: Créations des personnages et découpages

Il va falloir choisir les personnages que tu vas produire dans ton cirque. Commence modestement avec trois figures, tu pourras l'agrandir ensuite! Ici, j'ai choisi une funambule, un duo de trapézistes et un homme-canon. Dessine des personnages de plus ou moins la même taille, ils doivent être très simples. Si tu utilises de la cartonnette, tu les peindras ensuite en noir.

Étape 2: La Funambule

Il suffit d'assembler ton personnage avec ses accessoires, ici une ombrelle, mais tu peux très bien lui ajouter des ailes, elle peut également porter des chats, une corne... Ensuite, colle le pic à brochette au dos.

Étape 3: L'homme-canon

C'est un tour assez exceptionnel que celui-ci, très rare. Aucun doute, tu vas faire salle comble! Le « Boum » est important pour le réalisme de la scène, tu peux aussi ajouter des étincelles ou encore de la fumée. Ce sera à toi de faire les bruitages et les illusions de vitesse.

Étape 4: Les trapézistes

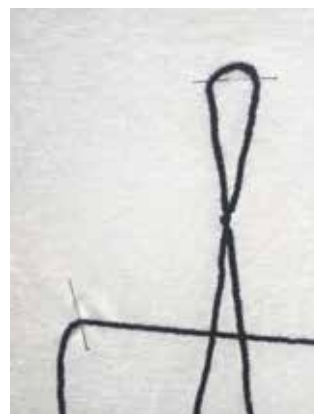
Voici un duo vivre-voltant! Il faudra découper un bout de bouchon en liège, puis le coller au dos des personnages afin de pouvoir y planter le pic à brochette debout. Cela permettra de les faire tourner dans tous les sens beaucoup plus facilement! Les deux trapézistes doivent avoir des encoches dans les pieds pour pouvoir tenir sur le trapèze! Il faut aussi des encoches sur les trapèzes pour que le fil ne puisse pas glisser.

Étape 4: La mise en place de scène

Il va falloir tendre le drap en travers d'une porte, celle de ta chambre par exemple. Accroche-le avec des punaises. Fais-toi aider par des adultes si cela est trop difficile. Tu placeras ensuite les agrès de cirque (le matériel), le fil de la funambule, les trapèzes, accroche-les à l'aide des épingles de couture. Place ensuite une lampe assez puissante (lampe de bureau, lampe torche) comme dans le plan qui suit. Et voilà, tu es prêt à entrer en piste, invite tes spectateurs à prendre place, baisse la lumière et en scène! Tu peux mettre prendre le temps de dessiner tes propres tickets!

«En sortant de l'école» pour tous, proposé par Kristel Gauthier

Je t'invite à découvrir le travail d'un poète, Jacques Prévert. Lis son poème intitulé *En sortant de l'école* ou demande à quelqu'un qui lit bien de le faire, pendant que tu fermes les yeux et imagine ce que tu entends...

En sortant de l'école
nous avons rencontré
un grand chemin de fer
qui nous a emmenés
tout autour de la terre
dans un wagon doré

Tout autour de la terre
nous avons rencontré
la mer qui se promenait
avec tous ses coquillages
ses îles parfumées
et puis ses beaux naufrages
et ses saumons fumés

Au-dessus de la mer
nous avons rencontré
la lune et les étoiles
sur un bateau à voiles
partant pour le Japon
et les trois mousquetaires
des cinq doigts de la main
tournant ma manivelle
d'un petit sous-marin
plongeant au fond des mers
pour chercher des oursins

Revenant sur la terre
nous avons rencontré
sur la voie de chemin de fer

une maison qui fuyait
fuyait tout autour de la Terre
fuyait tout autour de la mer
fuyait devant l'hiver
qui voulait l'attraper

Mais nous sur notre chemin de fer
on s'est mis à rouler
rouler derrière l'hiver
et on l'a écrasé
et la maison s'est arrêtée
et le printemps nous a salués

C'était lui le garde-barrière
et il nous a bien remerciés
et toutes les fleurs de toute la terre
soudain se sont mises à pousser
pousser à tort et à travers
sur la voie du chemin de fer
qui ne voulait plus avancer
de peur de les abîmer

Alors on est revenu à pied
à pied tout autour de la terre
à pied tout autour de la mer
tout autour du soleil
de la lune et des étoiles
A pied à cheval en voiture
et en bateau à voiles.

Jacques Prévert, *En sortant de l'école*, tiré du recueil *Histoires*
et d'autres histoires paru aux éditions Gallimard

Alors, tu as un fait un beau voyage ?
À toi de jouer, illustrer, dessiner, crayonner, peindre... sans oublier les collages dont
Prévert était un grand maître !!! Voici deux exemples :

Tu peux utiliser les crayons de couleurs, les feutres, l'aquarelle, les encres, la peinture, tout ce que tu veux. Tu peux même mélanger les techniques. S'il y a des éléments que tu ne sais pas comment dessiner, n'hésite pas à regarder plusieurs représentations (dans les livres, dictionnaires, et bien sûr sur internet) et de t'en inspirer. Comme Prévert aimait dessiner dans ses carnets, tu peux utiliser toute la feuille et faire «voler» tes dessins. Tu peux même tourner plusieurs fois ta feuille quand tu dessines, pour obtenir des dessins dans tous les sens ! Prévois une feuille assez grande. En effet, il y a plein de choses, de lieux, de personnages !!!

Quand tu penses avoir fini, tu peux visionner ce film d'animation :
youtu.be/D0zDpzyrxo0

Si tu le souhaites, tu peux aussi imaginer une suite à ton dessin, et réaliser une maquette (donc en volume) de ces lieux et personnages comme si tu voulais tourner un film en miniature...

Je t'invite à regarder, les pépites de courts-métrages animés de la collection «En sortant de l'école» de la maison Tant Mieux Prod : france.tv/enfants/neuf-douze-ans/en-sortant-de-l-ecole

Cette collection dédiée à la poésie se propose d'associer des poèmes à l'univers graphique de jeunes réalisateurs. La collection a déjà exploré les univers poétiques de Jacques Prévert, Robert Desnos, Guillaume Apollinaire, Paul Eluard, Claude Roy, Jean Tardieu...

La première saison s'est inspiré des textes de Jacques Prévert. Par exemple : L'école des Beaux-Arts (vimeo.com/125800116) ou Tant de forêt (vimeo.com/125903537).

Regarde également Deux escargots s'en vont réalisé par Jean Pierre Jeunet (vimeo.com/263334838). Les petites créatures sont inspirées du travail de l'artiste Jephah de Villiers. Cela peut t'inspirer à créer de petites bêtes à ton tour.

«Stables» pour tous, proposé par Florence Necken

«Pourquoi l'art doit-il être statique ? La prochaine étape, c'est la sculpture en mouvement.»
Alexander Calder

Calder avec des maquettes de ses mobiles et stables, atelier de Saché, France. 1967 — Photo: AKG/Tony Vaccaro, Berlin

Sans titre, métal peint, 1947
Courtesy Gagosian Gallery, New-York

Je vous propose un atelier de sculpture où vous mettrez en jeu (selon votre âge ou vos possibilités) une ou deux techniques qui permettent de travailler le volume, d'appréhender les trois dimensions (hauteur, largeur, profondeur):

— La construction-plan : à partir d'un matériau plat (carton, papier épais, plaques de métal, de plastique, de bois...) vous devrez réaliser une sculpture (un objet imaginaire qui ne sera pas plat), abstrait ou figuratif. Vous découperez différentes formes dans vos plaques, papiers épais ou cartons. Ces formes peuvent être simplifiées, abstraites ou imaginaires, géométriques... Une fois que vous aurez préparé ces formes, vous chercherez comment les mettre en relation : en les imbriquant les unes dans les autres, en assemblant les morceaux entre eux dans des directions différentes. Il faudra chercher à trouver un équilibre dans la construction de votre sculpture, pour qu'elle tienne debout. Pour construire un volume à partir de pièces plates, vous pouvez les inciser (couper une petite fente) et les emboîter les unes dans les autres. Pensez aussi à plier certains bords de vos formes découpées : ces petites pattes pourront entrer en contact avec les autres formes, accueillir de la colle, de l'adhésif ou des agrafes...

— L'assemblage : vous pouvez ajouter d'autres matériaux fins ou légers pour enrichir votre sculpture et jouer un peu plus avec l'équilibre (fil de fer, fil, ficelle, petits bâtons ou baguettes de bois, bouchon de liège...).

Pour les enfants les plus jeunes, on peut s'appuyer sur le support pédagogique suivant. L'idée est en quelque sorte de fabriquer les pièces de son propre jeu de construction pour : expérimenter le volume (les trois dimensions, les directions), l'équilibre (différentes positions) et se familiariser avec la sculpture abstraite.

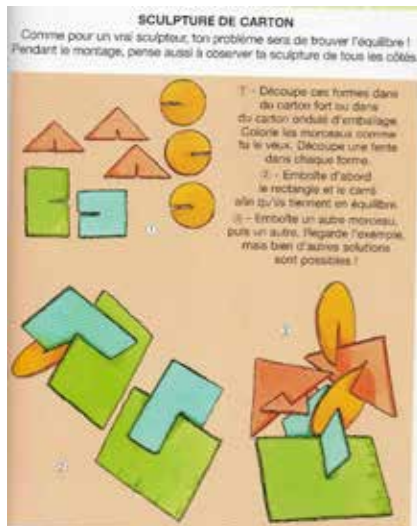

Photo Florence Necken, objet personnel

L'imagerie des arts, éditions Fleurus

Larousse, définition de stable : Œuvre tridimensionnelle composée de une ou plusieurs formes maintenues dans l'espace et en équilibre sur une ou plusieurs tiges.

Grand oiseau, Calder, 1937
Photo : Fondation Calder

Rocher avec pétales et cascade jaune, Calder, 1974. Courtesy Davlyn Gallery, New-York

«Célébrer la créativité depuis nos balcons» pour tous, proposé par Sylvie Caty

Pour faire écho au mouvement artistique national «La grande lessive» (lagrandelessive.net), je vous invite à fleurir tous les jeudi vos fenêtres et vos balcons avec vos dessins, peintures, photographies de format A4.

Développer le lien social grâce à la pratique artistique. Un excellent remède pour ensoleiller sa journée... et celle de ses voisins.

Visuels: lagrandelessive.net

«Fenêtres dans l'art» pour tous, proposé par Sylvie Caty

Que voyez-vous de votre fenêtre ?

Tantôt métaphore, tantôt instrument, la fenêtre fascine les artistes depuis toujours. La fenêtre a servi aux peintres à guider le regard vers des paysages rêvés ou réalistes. Elle brouille la limite entre le dedans et le dehors. Elle sépare deux mondes, celui de l'intimité et le monde public. Aujourd'hui l'écran omniprésent est également une fenêtre contemporaine qui trouve sa métaphore dans Windows.

1 — Dans un premier temps, je vous propose de regarder de votre fenêtre, d'observer ce qui se trouve en face de vous : ce paysage qu'il soit urbain ou rural. C'est un espace mesurable et concret, proche et lointain. Choisissez l'heure car la lumière joue un rôle important dans la vivacité des couleurs, donne une atmosphère, une ambiance. Les lignes sont renforcées ou écrasées, nettes ou imprécises.

2 — Dans un second temps, je vous propose, à votre fenêtre, de vous laisser emporter par la rêverie, c'est-à-dire qu'une forme, une couleur, une ligne du paysage que vous voyez vous transporte dans votre monde intérieur et amène, fait surgir d'autres images qu'elles soient passées ou futures. Réminiscences, projections ou imaginaires. Un reflet de l'âme ?

C'est un travail en deux volets, un diptyque en quelque sorte.

Allez hop ! Tous à nos fenêtres, ouvrez grand les yeux, sentez, ressentez, exprimez.

Cette thématique vous offre l'occasion de faire un petit tour dans l'histoire de l'art à la recherche des artistes qui ont utilisé la fenêtre comme moyen d'expression : Durer, Monet, Magritte, Munch, Chirico, Duchamp, Klee, Balthus, Chagall, Kelly, Marquet, Rothko, Scully,...

Références :

- Charles Baudelaire, *Les fenêtres*, in *Petits poèmes en prose*, 1869 ;
- Jean-Bertrand Pontalis, *Fenêtres*, Éditions Gallimard, 2002 ;
- Alfred Hitchcock, *Fenêtre sur cour*, 1954.

Robert Delaunay, *Les fenêtres*, 1912

Marc Chagall, *Paris par la Fenêtre*, 1913

René Magritte, *La condition humaine*, 1933

Albert Marquet, *Fenêtre ouverte sur la jetée*, 1930

«La couleur...La réponse #2» pour tous, proposé par Élisabeth Leverrier

En 1982, l'artiste américain Keith Haring peint à l'acrylique avec le noir-jaune-rouge...
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.