

Atelier proposé par Camille GRIS
Chargée des ateliers de pratiques artistiques au musée

 Musée
de l'Abbaye
Donations Guy Bardone - René Genis

Vous avez peut-être été surpris d'apercevoir à Saint-Claude des objets particulièrement grands pour ne pas dire géants ? Ce sont les œuvres de l'artiste Lilian Bourgeat exposées intra/extra muros... une exposition qui met en relation le musée de l'Abbaye avec l'espace public. Elle est en place jusqu'au mois de septembre. D'ici là nous l'espérons, le musée aura peut-être réouvert ses portes au public...

Les sculptures de Lilian Bourgeat parlent à chacun de nous. Si vous vous trouvez face à un objet usuel de Lilian Bourgeat vous serez certainement attiré ; attiré non seulement par l'aspect ludique mais aussi par les qualités formelles inédites et hyperréalistes des objets.

Mais ce qui est véritablement au cœur du travail de Lilian Bourgeat ce sont bien les situations issues de l'utilisation de ces objets. L'artiste Joue toujours et nous incite à en faire autant. Il n'impose rien. Ses sculptures agissent alors sur nous comme des pièges séduisants produisant aussi bien des situations perturbantes et embarrassantes que drôle et poétiques.

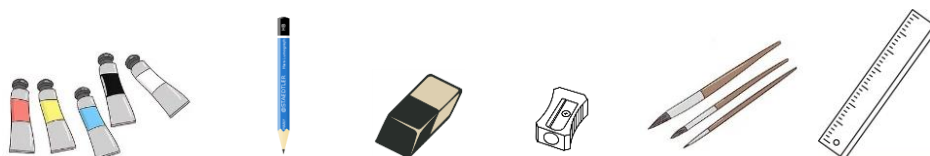

Pour ce second atelier, je vous propose de reproduire et d'agrandir l'image d'un objet de votre quotidien. Cet atelier est pensé pour tous les publics mais je vous invite vivement à travailler collectivement, par exemple en famille, car l'agrandissement XXL impose un espace et un temps de réalisation important.

Techniques explorées : dessin par mise au carreau et peinture à la gouache

Voici le matériel dont vous avez besoin :

- Une photo ou une image de magazine d'un objet du quotidien
- Un grand support à peindre* (carton – papier à grain – bois)
- Un crayon de papier HB
- Des tubes de peinture acrylique ou de gouache (couleurs primaires + noir et blanc)
- Des pinceaux : brosse N° 2, N° 4 et rond N°0 ou 2
- Gomme et taille crayon
- Une grande règle et/ ou une équerre

*Pour votre support privilégiez le carton. Léger, recyclable, vous trouverez plus aisément une grande dimension à moins que vous n'ayez chez vous un rouleau de papier à dessin. Pensez à la partie peinture qui nécessite un support résistant permettant un étalage et un mélange des couleurs optimum.

Vous l'aurez compris cette initiation à l'agrandissement est en référence à l'exposition « Grandeur nature ». Mais ne vous y méprenez pas, nous ne produisons pas de sculpture hyperréaliste mais une peinture. Une peinture qui pourra vous donner l'impression de perdre vos repères ou au contraire de vous recentrer.

He bien oui, vous êtes conviés à vivre une expérience de création à part entière. L'occasion rêvée de prendre de la distance par rapport aux choses banales qui vous entourent mais aussi par rapport à vos sensations : dessiner un objet à échelle XXL modifie l'affinité que nous pouvons habituellement avoir avec cet objet. Imaginez un instant...que vous êtes en train de dessiner la courbe exacte que forme le sommet de l'un des nombreux bouquets de poils sur votre brosse à dent... N'avez-vous pas l'impression à ce moment précis d'être minuscule ? Je vous laisse apprécier par vous-même en pratiquant ce qui va suivre ...

Pour commencer un point sur le Carroyage ou la mise au carreau :

Technique simple qui requiert peu de moyens, le carroyage ou la mise au carreau est la plus vieille des méthodes de transfert et d'agrandissement d'image connue notamment par les peintres de la Renaissance (Michel-Ange, Léonard de Vinci...)

Technique simple, elle demande de la concentration et de la patience. Vous allez le voir, le temps de réalisation est long mais le résultat est salutaire même pour les dessins les plus complexes.

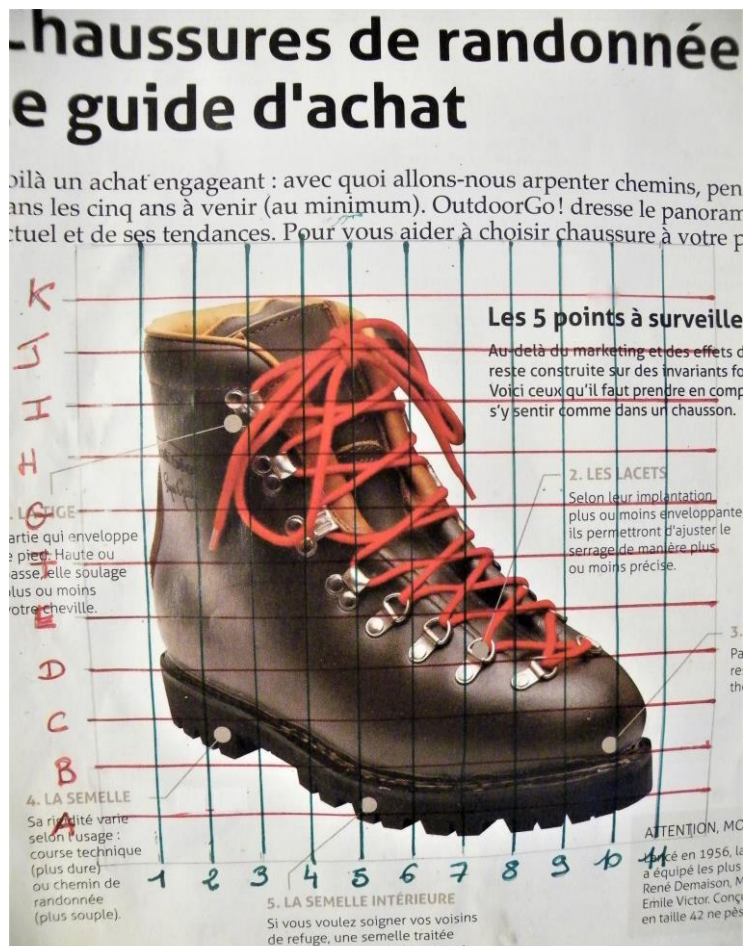
Si vous avez chez vous un rétroprojecteur ou un vidéoprojecteur vous disposez d'une autre méthode de transfert plus rapide, qui permet un agrandissement en repassant sur les traits de l'image d'origine comme avec un calque. Néanmoins, cette méthode ne vous permet pas de conserver le caractère de votre propre tracé. Le carroyage à l'avantage d'impliquer un traitement personnalisé. Vous entretenez et développez ainsi vos capacités à dessiner en restant dans une démarche d'observation des contours, des formes, des pleins, des vides...

Etapas de construction de l'agrandissement de l'image :

1 - Choisissez un objet de votre quotidien qui a du sens pour vous à ce moment précis. Interrogez -vous sur la situation que pourrait impliquer votre choix une fois agrandi. Questionnez ensuite la photo de cet objet. Soit-vous prenez une photo de cet objet en portant une attention toute particulière à la mise en valeur des couleurs et des reflets, Soit-vous utilisez une photo déjà existante.

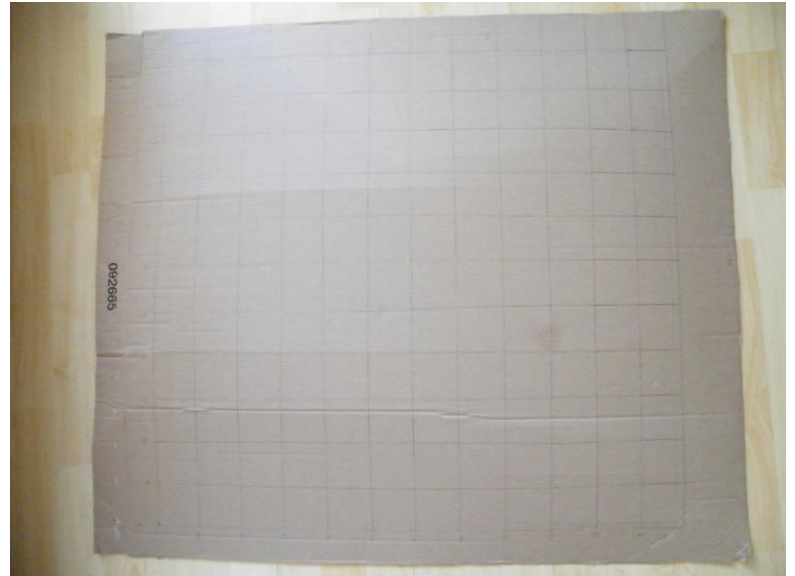
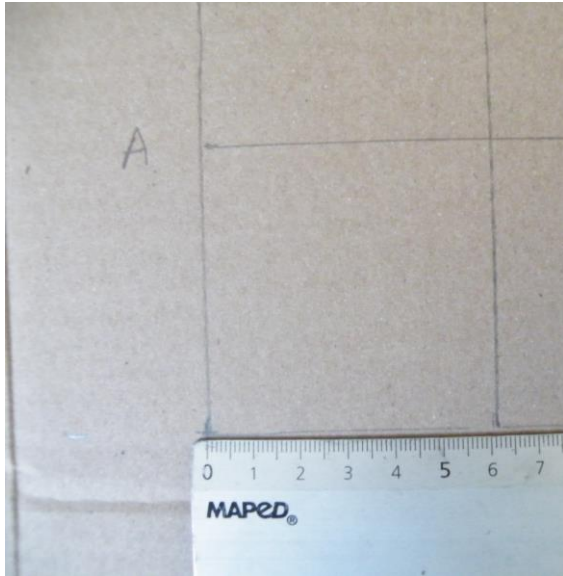
Je pars d'une publicité de chaussures de randonnées glanée dans un magazine A4. Ces chaussures ressemblent à ma propre paire et les grandes randonnées me manquent en ces temps de confinement. En attendant de retrouver le plaisir de la marche en altitude, je médite sur ce qu'elle représente en très grand !

Pour commencer, faites un quadrillage sur la photo originale en traçant, des lignes verticales et horizontales. J'ai réalisé sur ma photo un cadre de 12 x12 centimètres avec des carreaux tous les 1 cm :

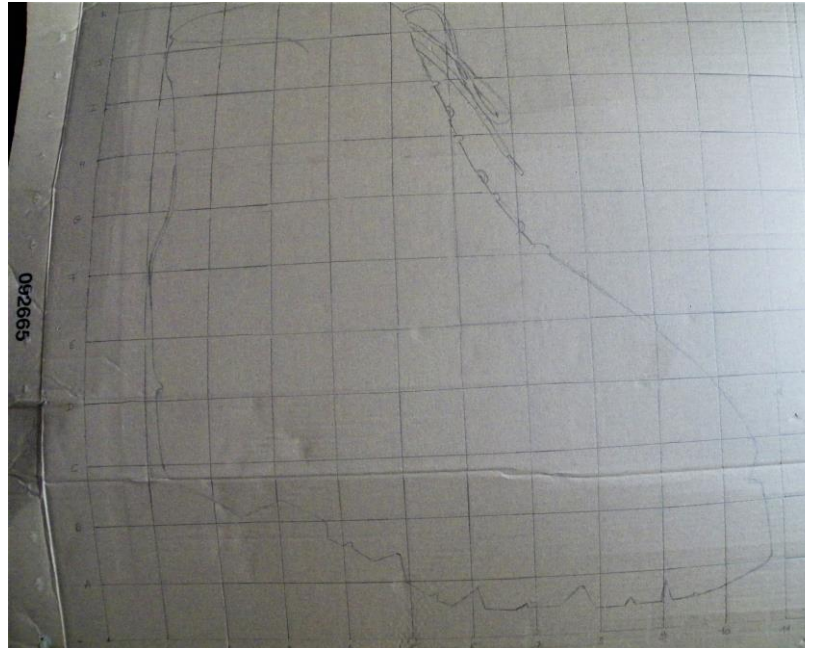
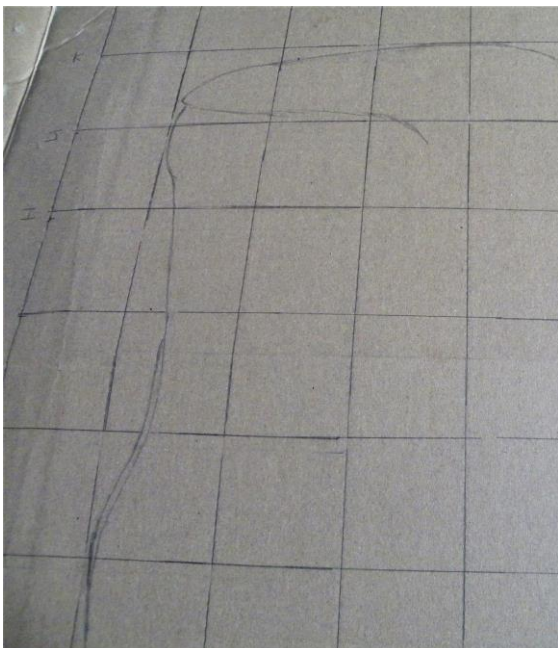
2 - Sur le support d'agrandissement vous réalisez le même quadrillage en augmentant l'échelle des carreaux. Pour ma part, j'ai réalisé un cadre de 74 x74 centimètres ce qui correspond à des carreaux tous les 6,2 centimètres.

Une fois que les deux quadrillages sont en place, il vous faut attribuer des numéros à chaque colonne puis des lettres à chaque rangée. Ces annotations serviront de repères pour la suite.

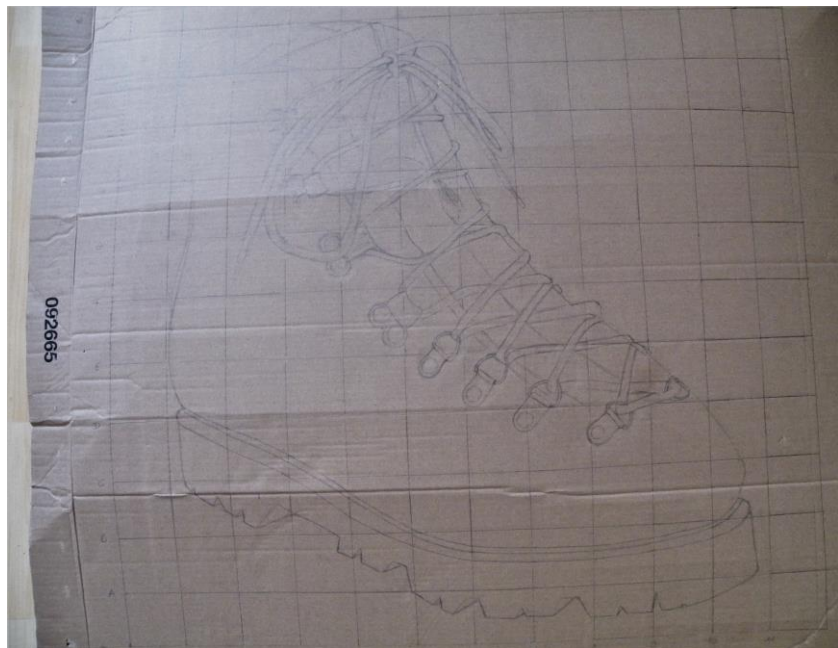
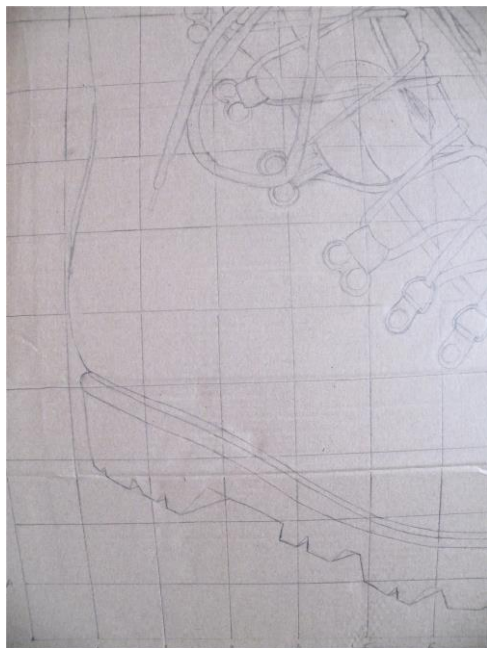

3 - Il vous faut à présent reproduire ce que vous voyez dans chaque carreau en vous aidant des chiffres et des lettres. Que voyez-vous en E-4 ? en D-5 ? etc.

Commencez par faire le contour de votre objet, la silhouette :

Puis vous dessinez les détails à l'intérieur de l'objet :

4 – Votre dessin terminé, vous pouvez procéder à la pose de la couleur. Pour que votre objet paraisse plus réaliste, je vous propose de travailler le modelé* avec des dégradés*.

J'ai mis en page suivante un glossaire de peinture. Vous pouvez vous y reporter pour les mots suivis d'un *. Ce travail va vous demander une attention prononcée pour effectuer les différents tons*, les zones d'ombres propres* et de lumières... patience et minutie sont donc vos alliées.

J'ai fait le choix de la gouache* car je pense que vous serez certainement plus nombreux à l'utiliser notamment avec des enfants. Néanmoins sachez que la gouache s'utilise généralement pour réaliser des aplats* de couleurs mais moins pour des dégradés* car elle sèche très vite... D'autre part, il faut savoir qu'en séchant elle perd sa brillance et s'éclaircit légèrement. Si vous avez l'habitude de travailler avec l'acrylique* orientez-vous plutôt vers ce type de peinture.

Si vous débutez essayez-vous au dégradé* car il va vous permettre de donner l'impression de volume et donc de relief :

Pour faire un dégradé classique : il faut pour mélanger deux tons* ou nuances*, travailler humide sur humide autrement dit que les deux peintures soient simultanément fraîches. N'utilisez pratiquement pas d'eau durant l'action du mélange, car elle a tendance à diluer les couleurs et leur faire perdre leur intensité. Trouvez un geste court qui accompagne pour fondre les coups de pinceau le plus possible... Ayez toujours deux pinceaux, l'un pour la pose humide de la couleur, l'autre pour accompagner et estomper progressivement.

Vocabulaire de peinture :

Acrylique : peinture, à base de pigments mêlés à une résine (liant) de synthèse (gel-colle), elle bénéficie d'une bonne adhésion au support et d'un séchage rapide et définitif (diluants : eau)

Aplat : surface de couleur uniforme, qui ne varie ni en luminosité, ni en pureté

Camaiëu : différents tons et nuances d'une couleur dominante (ex : camaiëu de bleu)

Dégradé : passage progressif du sombre au clair, de l'ombre à la lumière (ex : bleu clair, bleu moyen, bleu sombre) ou d'une couleur vers une autre (ex : rouge, violet-rouge, violet-bleu, bleu)

Gouache : pigments liés avec de l'eau gommée mais épaissie et opacifiée par une charge de craie (diluants : eau)

Modelé : Désigne un procédé d'imitation des volumes, transcrits au moyen de hachures ou de dégradés par les moyens du dessin ou de la peinture sur un support plan

Nuance : Intensité, degré plus ou moins fort que peut prendre une même couleur.

Ombres propres : ombres sur l'objet dues aux creux (formes concaves)

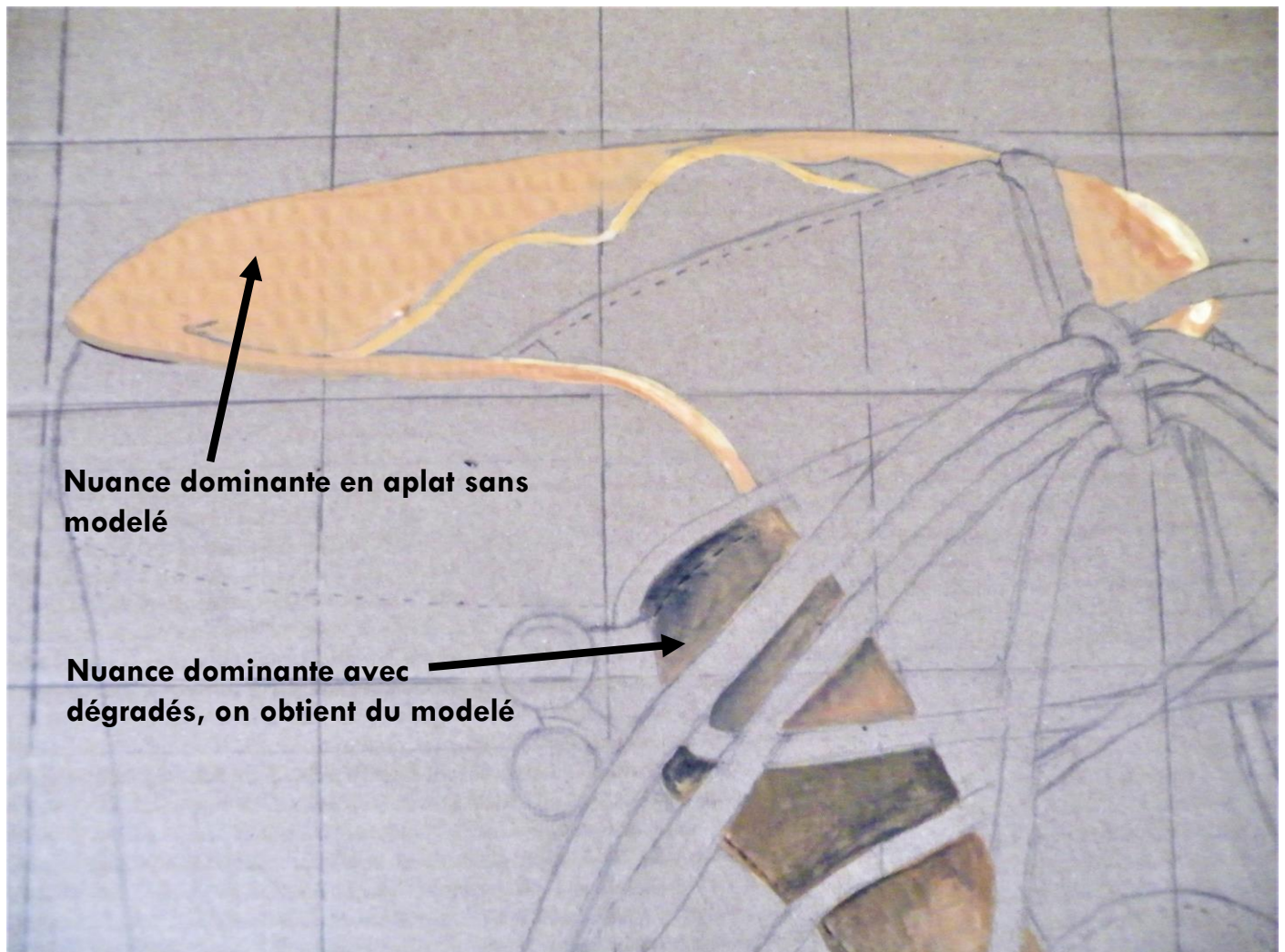
Couleurs primaires : couleurs pures (jaune, rouge Magenta, et bleu Cyan) qui ne peuvent être fabriquées par mélange et qui, mélangées entre elles, permettent de créer un grand nombre d'autres couleurs ; le mélange des trois couleurs primaires (jaune + rouge + bleu) donne un gris-marron-noir

Tons : valeurs (teintes sombres et claires) ou couleurs dominantes (ex : tons chauds)

Touche : empreinte plus ou moins affirmée de l'outil, du geste et de la matière picturale déposée sur le support

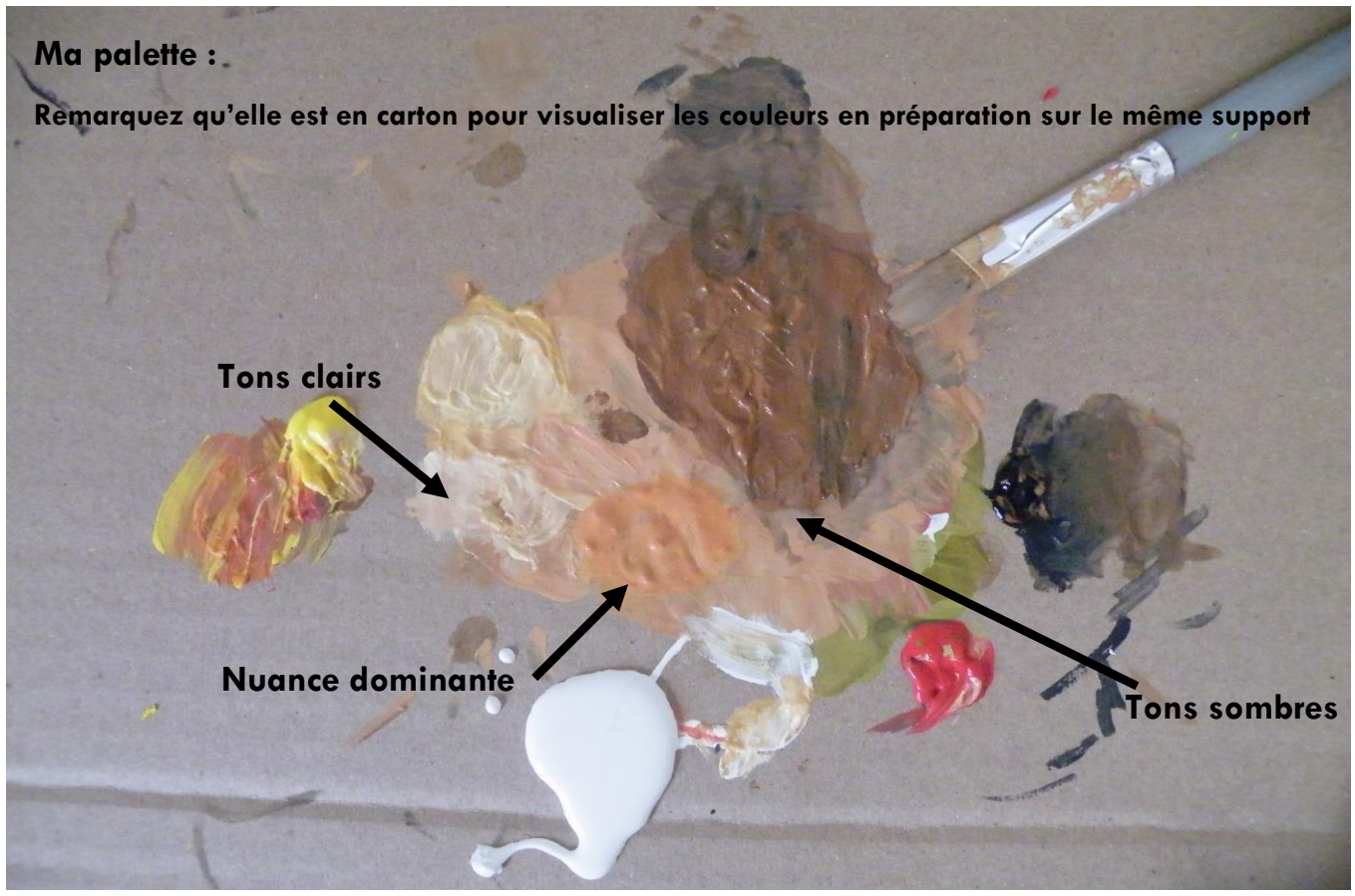
Valeurs : noirs, blancs et gris mais également tons d'ombres et de lumière (foncés et clairs) d'une production en couleurs

4 – (suite) Débutez votre travail de peinture par le haut de votre dessin en commençant par une zone de couleur. Préparez la nuance dominante en prenant soin d'évaluer la quantité, mieux vaut en avoir trop que pas assez. Vous avez à côté de cette nuance des tons qui assombrissent et éclaircissent cette nuance, souvent vous aurez du noir et du blanc. A présent vous pouvez expérimenter la méthode des dégradés sur votre dessin.

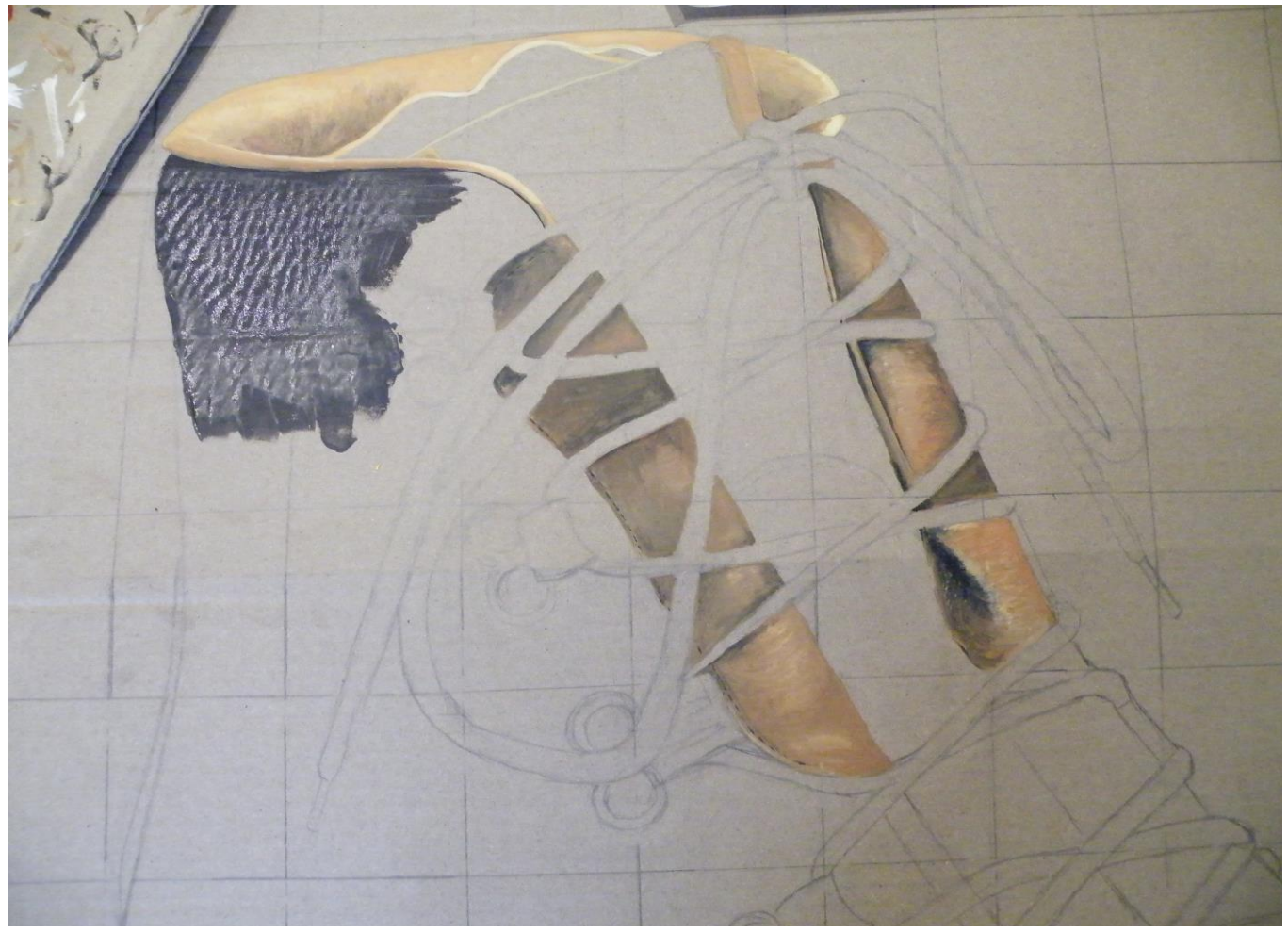

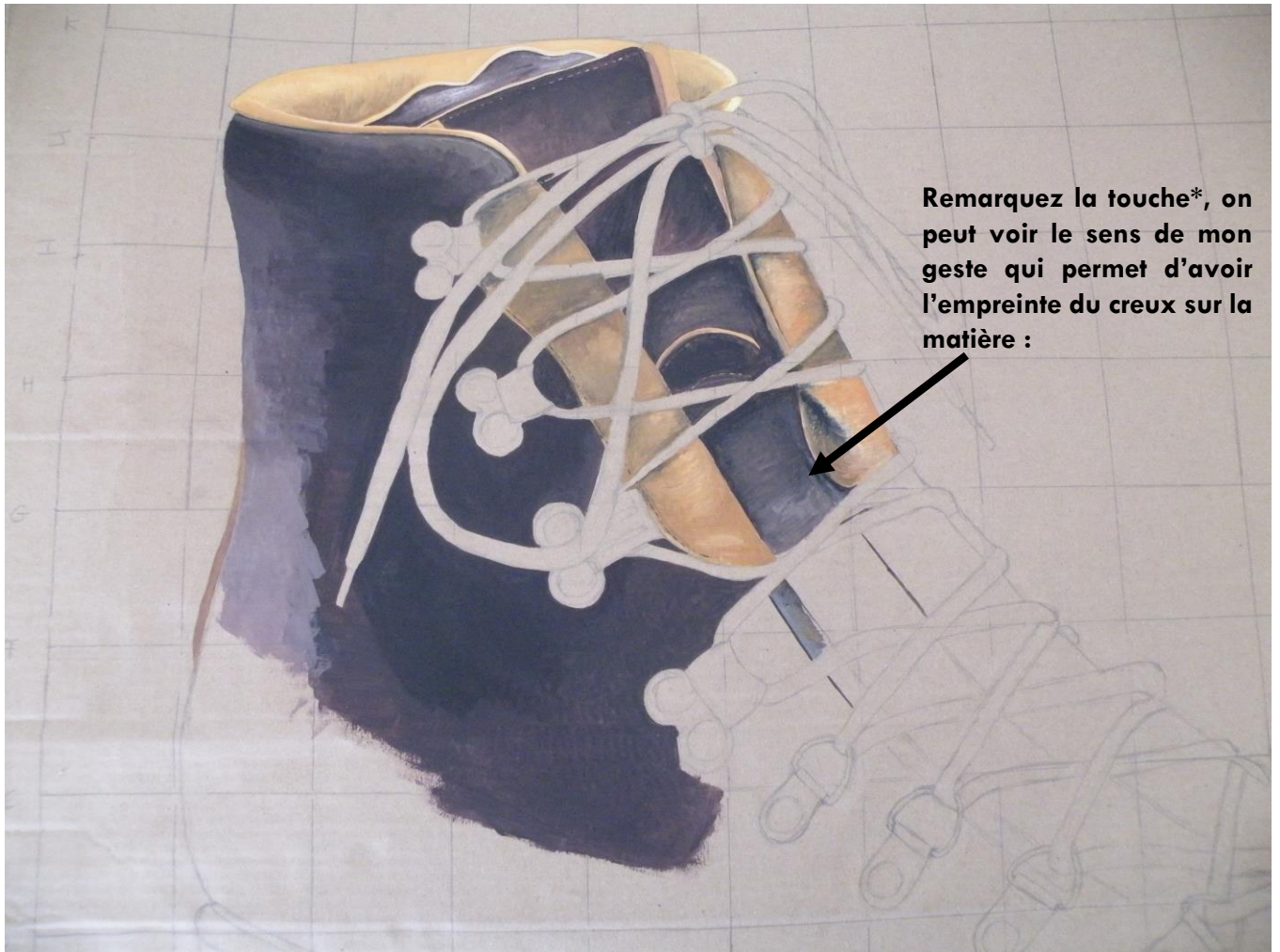
Ma palette :

Remarquez qu'elle est en carton pour visualiser les couleurs en préparation sur le même support

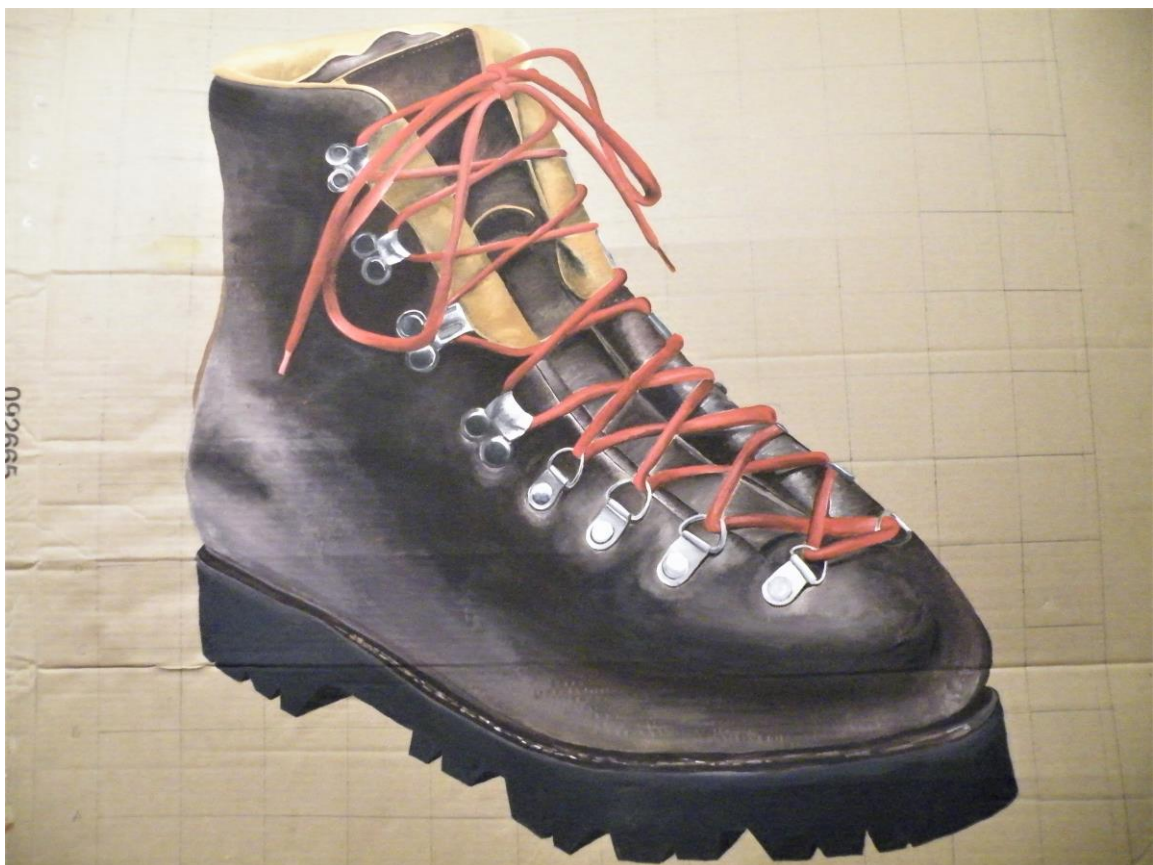
6 – Vous poursuivez zone par zone avec la même méthode...

Voilà ma chaussure est pratiquement terminée, je n'ai plus qu'à gommer le quadrillage du fond.

Pour vous montrez l'échelle, je prends la pose :

Bonne création à toutes et tous ; n'hésitez pas à partager vos remarques et commentaires sur la page Facebook du musée. Bon courage et prenez soin de vous.

A bientôt