

ROUGE | FIBRE - PAUL WALTY

Mediums mixtes

Paul Walty présente sa pratique artistique et des techniques choisies dans le cadre de l'unité ROUGE|FIBRE.

Le document ci-dessous est en processus de création. Vous êtes invités à faire part d'ajouts qui enrichiraient le document, d'expériences pertinentes à partager ou de coquille linguistique à retoucher. info@artsendirect.com

QUI EST PAUL WALTY ?

Introduction – artiste/atelier/groupe

Durée : 20 min

Colosses assourdissants / The Bigger They Are

Présentation sur l'artiste et introduction à son travail

- Pourquoi le dessin ?
- Pourquoi le dessin à grande échelle ?
- Copier ? Jamais dans la vie !
- Quelle est la durée d'un œuvre ?
- Y-a-t' il un lien entre le format de l'œuvre de l'artiste et la démarche « Rouge|Fibre faite par les élèves ».

L'artiste :

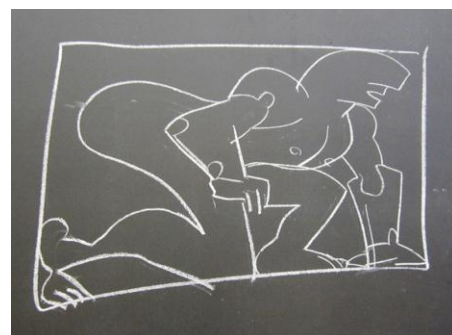
- dresse un parallèle entre le format de l'œuvre présentée et les explorations réalisées en petit format (20x20cm) par les élèves;
- rappelle aux élèves que l'atelier est une approche de l'artiste qui apportera de nouvelles possibilités pour la production finale de leur œuvre en format 20 X 20cm.

Matériaux :

Équipement pour regarder le travail de l'artiste

- lecteur de DVD
- ou lecteur de clef USB
- projecteur ou téléviseur ou Tableau interactif

à noter : il est important que les élèves voient les images que l'artiste apporte. Cela donne un contexte pour les activités qui suivent.

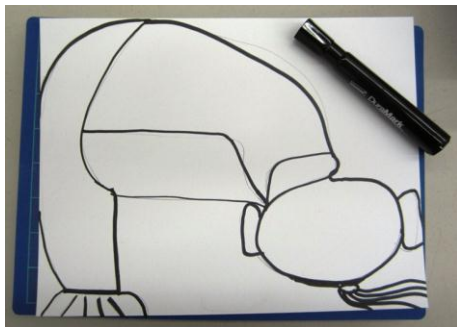
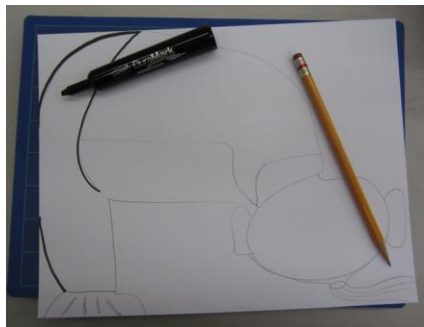

EXPÉRIMENTATION 1 – Chasseur de rêve • Dessin et collage 80 min

EXERCICE 1 : Garder la ligne 1

40 min

1. Dessiner un personnage en plein mouvement au crayon HB et au bâton de mine de plomb sur une feuille de papier cartonné.

Matériaux :

- crayons HB (1/élève)
- bâtons de mine de plomb (*graphite stick*, 1/élève)
- marqueurs noirs (1/élève)
- papier cartonné (format lettre [216 x 279 mm / 8 ½ x 11 po])
- bâtons de colle (1/élève)
- paires de ciseaux (1/élève)
- chiffons «j» (*j-cloth*, 2/élève)
- tampons encres (1 / 2 élèves)
- bouteilles d'encre

L'artiste :

- explique ses choix de matériaux;
- présente les possibilités offertes par chaque matériau;
- démontre sa technique de travail.

2. Finaliser l'image en marqueur. (Style graphique)

L'artiste :

- présente ses sources d'inspiration du corps humain aux élèves :
  - bas-reliefs assyriens et égyptiens à l'ancienne,
  - Art Déco,
  - sculpture de la Réalisme socialiste.

Résultat visé : Exploiter la pointe à biseau d'un marqueur pour varier l'épaisseur des lignes pour créer un personnage qui prend une place importante de la page.

Question : Pourquoi utiliser du papier cartonné (« card- ou coverstock ou index paper »)?

EXERCICE 2 : Au fond des choses

20 min

Créer une texture sur une feuille de papier cartonné, en employant un chiffon «j» et de l'encre rouge.

L'artiste :

- explique que la texture du chiffon rappelle l'aspect visuel de la pixellisation de l'image par l'informatique;
- démontre aux élèves sa technique pour qu'elles ou ils l'expérimentent dans leur travail;
- partage avec les élèves son attrait pour la pixellisation produite par

l'ordinateur.

Commentaire : Je suis toujours fasciné par l'effet de pixellisation d'un coup de crayon par l'ordinateur. Malgré la nature carrée du pixel, il réussit à capturer toutes les qualités et nuances d'une ligne dessinée au mine de plomb.

Résultat visé : Créer une texture dense, continue et surtout pas trop réfléchie.

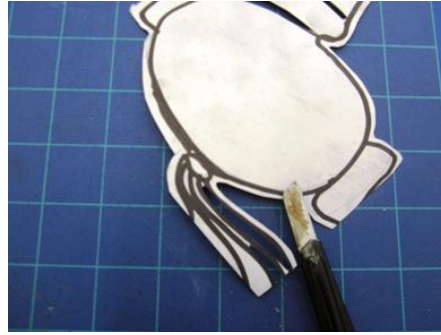
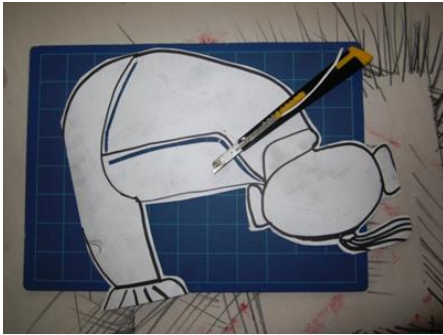
EXERCICE 3 : Garder la ligne 2

20 min

Matériel

- paires de ciseaux
- bâtons de colle

1. Découper le dessin au marqueur en laissant une marge autour des lignes.

L'artiste :

- démontre sa technique de découpage;
- attire l'attention des élèves sur le fait de laisser une marge blanche autour des lignes du marqueur ?

2. Coller le dessin sur la feuille avec la texture rouge

L'artiste :

- partage avec les élèves, le choix d'utiliser la technique de collage au lieu de dessiner le tout sur une feuille;
- assiste les élèves au besoin pendant leur collage.

Résultat visé : réaliser un découpage qui renforce la configuration des lignes

Questionnement sur les résultats des expérimentations (bons coups, difficultés, découvertes, idées) par exemple :

- Qu'en pensent les élèves?
- Font-ils des découvertes qu'elles ou ils aiment ou le contraire?
- Est-ce que ça leur rappelle quelque chose qu'ils ont déjà vu?

EXPÉRIMENTATION 2 – Plus grand que jamais 1 • agrandir l'œuvre

EXERCICE 4 : Copier à quatre roues motrices

20 min

La durée dépend de la vitesse du photocopieur et du nombre de participants

1. Photocopier le collage

L'artiste :

- Communique avec l'enseignante deux jours avant l'atelier pour fixer la possibilité d'organiser la réalisation des photocopies. Par exemple :
  - Un ou deux élèves pourraient assister une personne du secrétariat de l'école pour faire la photocopie des œuvres des élèves, au cas où les règles de l'accès au photocopieur ne permettent pas à tous les participants de faire leurs propres photocopies).

Invite les élèves à commencer l'exercice suivant EXERCICE 5, en attendant le retour des photocopies.

2. Utiliser la photocopie réalisée

L'artiste :

- démontre aux élèves à :
  - plier la photocopie en quatre;
  - retracer les plis avec le crayon HB et une règle pour rendre la grille visible;
  - noircir les lignes avec un marqueur si nécessaire. il faut que la grille soit bien évidente.
- explique aux élèves qu'elles ou ils travaillent sur la photocopie afin de préserver le collage réalisé précédemment comme l'esquisse du travail suivant et que le **collage est une œuvre en soit**;
- invite les élèves à mettre en pratique la démonstration.

Résultat visé : dessiner une grille sur la photocopie de l'œuvre.

Astuce : Si le photocopieur laisse une marge d'un quart de pouce tout autour de la page, réduire la taille de l'image à copier progressivement jusqu'à le moment où toute l'image est reproduit sur la feuille.

Astuce : Si le tirage est plutôt gris que noir, ajuster la noirceur via l'écran d'ajustement du photocopieur

EXERCICE 5 : Dessiner la grille sur du papier brun 20 min

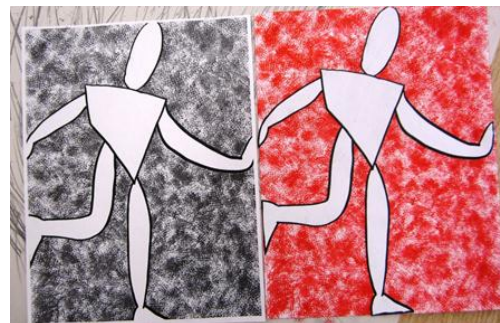
1. Utiliser une feuille de papier cartonné comme guide pour tracer une grille de quatre rectangles avec les dimensions de 432 x 558 mm (17 x 22 po) sur le rouleau du papier brun.
2. Couper du rouleau une feuille aux dimensions indiquées en gardant la grille.

Matériel

- papier de photocopieur
- crayon HB
- règle

Équipement

- photocopieur

Résultat visé : dessiner au crayon une sur une feuille de papier brun une grille deux fois plus grande que celle du collage.

EXERCICE 6 : Agrandissement dessin du personnage sur le papier brun 20 min

1. Utiliser les deux grilles (la grille sur la photocopie du collage et la grille dessinée sur la feuille de papier brun) comme points de repère pour agrandir le dessin sur la grande feuille du papier brun avec un crayon HB.
2. Retracer les lignes avec le marqueur noir.

Résultat visé : Transférer le plus fidèlement possible le dessin du personnage du collage.

Questionnement sur les résultats des expérimentations (bons coups, difficultés, découvertes, idées)

1. Est-ce que la précision est importante dans la création de la grille ?
2. Est-ce que le dessin sur grande feuille devrait être identique à celui du collage ?
3. Que fais-je si l'agrandissement n'est pas du tout comme le premier ?
4. Est-il possible de rendre plus petit un dessin comme il est possible de l'agrandir ?
Ceci est important puisque l'œuvre qu'ils présenteront sera de 20X 20cm

Matériel

- feuilles de papier cartonné, format lettre
- rouleau de papier brun (kraft)
- crayons HB
- effaces de plastique blanc
- ciseaux

EXPÉRIMENTATION 3 – Au Fond du dessin • préparer une 2e feuille

EXERCICE 7 : Le retour du papier brun

20 min

Matériel

L'artiste:

- présente l'exercice aux élèves, c'est-à-dire :
  - couper une autre feuille de papier brun aux dimensions identiques à celles avec le dessin du personnage;
  - couvrir la feuille avec une texture avec l'éponge et/ou le chiffon «j»;
  - produire une texture qui est dense avec une diffusion égale sur toute la surface du papier. pas d'endroit qui a moins ou plus de texture qu'un autre;
- invite les élèves à réaliser l'exercice.

Commentaire : En comparaison de la texture rouge sur le papier blanc cette texture-ci sera moins vive à cause de la superposition de la couleur rouge et celle du papier qui est d'un brun contenant du rouge.

Questionnement sur les résultats des expérimentations (bons coups, difficultés, découvertes, idées)

- rouleau de papier brun (kraft)
- crayons HB
- paires de ciseaux
- tampons encreur
- chiffons «j»
- morceaux d'éponge 3 x 3 x 3 cm

EXPÉRImentation 4 – Il faut les belles jambes pour dessiner

EXERCICE 8 : nouvelle texture

20 min adaptable

Matériel

- bâton de mine de plomb
- efface en plastique blanc

Dessiner une texture au verso de la première feuille brun

L'artiste :

- présente l'exercice aux élèves, c'est-à-dire :
  - dessiner une dense matrice de lignes noires **au verso** de la feuille brun, où vous avez dessiné le personnage, employant le bâton de mine de plomb;
  - dessiner sur un mur (L'artiste dessine sur papier affiché sur un mur pour se libérer des contraintes au mouvement quand il dessine à une table);
  - tourner la feuille en rond en dessinant pour que les lignes partent en toutes directions. Varier la longueur et l'intensité des lignes;
  - dessiner des lignes blanches avec l'efface en plastique blanc employant le même technique utilisé dans N° 2;
  - répéter N° 1, N° 2 et N° 3 pour créer plusieurs couches de lignes noires et de couches de lignes blanches.
- invite les élèves à réaliser l'exercice.

Commentaire : Penser à une chorégraphie de danse quand vous dessiner. Trouver un rythme aux déplacements des jambes et des mains et l'utiliser pour mettre à l'écart tout effort de réfléchir à vos actions. Les gestes sont importants parce qu'ils déterminent le caractère des lignes que vous allez « déposer » sur le papier. Ne s'arrête surtout pas! Les coups de crayon que vous voulez produire seront l'opposé de subtiles. L'action de dessiner ici devrait apparaître comme si vous regarder un autre dessiner. Vous voulez voir une cascade de lignes qui sortent des doigts et qui décrit l'énergie de vos gestes.

Commentaire : Comment décrire la texture dégager de votre « danse de dessin »? Penser du sous-bois de la forêt canadienne qui est difficile à traverser. Les branches, les brandilles et les arbustes créent une matrice dense, fibreuse, semblant chaotique qui résiste votre passage. N'oubliez pas que l'impenétrabilité est une illusion. L'artiste a vu un original passe à travers un sous bois en silence total! Le passage d'un animal de 500-700 K qui ne perturbe pas la forêt. Pas de tronçonneuse ni de bulldozer pour faire son chemin!

Résultat visé : couvrir le papier avec une couche de lignes noires et blanches dont la texture est angulaire, pointue, mouvementé et jaillissant à tout azimuts.

EXERCICE 3 : Découper le dessin du recto (EXERCICE 1)

20 min

Matériel

- paires de ciseaux
- couteaux Olaf et/ou
- couteaux X-acto
- planches à couper

L'artiste :

- présente l'exercice aux élèves, c'est-à-dire :

- découper le dessin en se guidant avec les lignes de marqueur;
- découper les détails du corps (exemple : lèvres, yeux, oreilles, mains, pieds, etc.) avec un style pochoir (*stencils*);
- invite les élèves à réaliser l'exercice.

Résultat visé : réaliser un découpage ou les coups de couteau remplace les lignes du dessin.

EXERCICE 9 : Ne cachez pas le verso

20 min

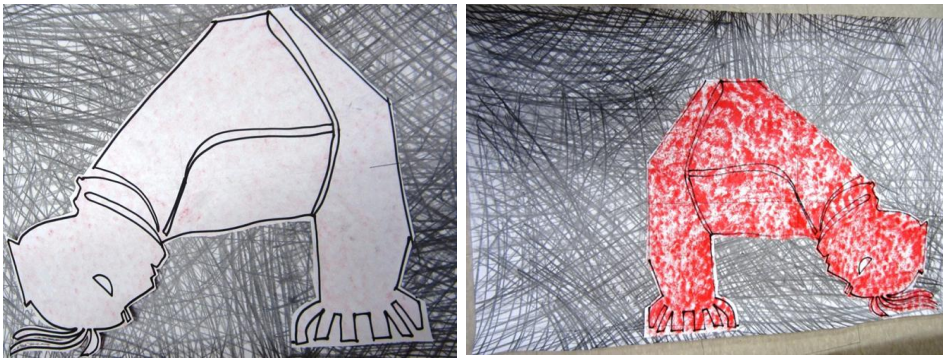
Matériel

- ruban-cache bleu ou ruban *masking*

L'artiste :

présente l'exercice aux élèves, c'est-à-dire :

- tourner le dessin pour que le verso soit visible;
- fixer le recto à la feuille texturée en rouge avec du ruban-cache ou un bâton de colle;
- invite les élèves à réaliser l'exercice.

Résultat visé : placer le recto du dessin du personnage sur la feuille texturée en rouge.

Questionnement sur les résultats des expérimentations (bons coups, difficultés, découvertes, idées)

- *Le contraste de textures entre celle de l'arrière-plan et celle qui couvre le corps du personnage, crée-t-il une cohérence dans votre œuvre ?*
- *En regardant les deux œuvres laquelle trouvez-vous la plus forte et pourquoi?*
- *Est-ce que la technique de collage vous donne un résultat satisfaisant ?*
- *Si vous aviez du temps pour poursuivre l'exercice, que souhaiteriez-vous expérimenter de plus?*
- *Y a-t-il le travail d'un de vos collègues qui vous impressionne ? Pouvez-vous expliquer les raisons pour le succès de l'œuvre ?*