ENRACINER | DÉRACINER

EXPLORATION

ŒUVRE À L'EXPO 2017-2018

Sylvain RIVARD

COLLAGE

Ontario

AFEAO arts en direct

Guidé par Sylvain Rivard

UNITÉ D'APPRENTISSAGES SELON LES ÉTAPES DU PROCESSUS DE CRÉATION

Note : le temps alloué aux activités est adaptable aux élèves du groupe et au niveau d'études (9e à 12e). L'étape d'exploration est essentielle pour que l'élève s'exprime en profondeur et avec innovation dans les autres étapes de sa production.

Exploration – thème et préparation à l'expérimentation - 2 périodes à 4 périodes

- ✓ Guide de l'unité d'apprentissage (Présenter la feuille de route-autoévaluation)
- ✓ Brève histoire du collage
- ✓ Notions des termes Enraciner | Déraciner (Comprendre le thème et les connotations personnelles)

Proposition de création

Expérimentation : 4 périodes

- ✓ Organisation de la classe : l'équipement, les matériaux et les consignes de sécurité pendant les expérimentations avec l'artiste
- ✓ Exercices techniques
- ✓ Exercices pour chercher et trouver des idées nouvelles

Production/Rétroaction : 1 à 4 périodes

- ✓ Création d'une œuvre contemporaine - au besoin en découvrant de nouvelles applications techniques
- ✓ Commentaires - Comment les techniques choisies ont-elles servi l'œuvre et le thème? Quelle autre expérimentation technique aurait aussi transmis mon intention?

Présentation : 45 min

- ✓ Fiche signalétique et démarche artistique
- ✓ Présenter le travail au groupe-classe ou exposer les œuvres dans l'école ou la communauté

Exploration-1

Guide-enseignant(unités d'apprentissage)

Présenter la feuille de route-autoévaluation

Guide *Mieux comprendre l'appropriation culturelle.* Qu'entend-on par là?

(Présenter la démarche et le guide)

Feuille de route - autoévaluation

Évalue-toi en cochant de quelle manière tu avances à chaque étape du processus de création et des activités.

	Degré de satisfaction/réussite			
	Non	Plus ou moins	Oui un peu	Oui, beaucoup
EXPLORATION	1	2	3	4
COMPRÉHENSION DU SUJET : Enraciner | Déraciner				
CROQUIS pour se préparer à l'exploration				
PROPOSITION DE CRÉATION				
RECHERCHE DES MOYENS POUR RÉPONDRE À LA PROPOSITION DE CRÉATION — éléments, principes et techniques pour la réaliser				
EXPÉRIMENTATION				
ENGAGEMENT dans les expérimentations proposées par l'artiste				
PRISE DE RISQUE CRÉATIF				
RECHERCHE de nouvelles compositions pour approfondir ma démarche				
DOCUMENTATION DES EXERCICES (prise de photographies, commentaires)				
CRÉATION-PRODUCTION				
PLANIFICATION DE LA CRÉATION – choix des expérimentations vécues avec l'artiste pour son œuvre				
ORGANISATION EFFICACE de l'espace (choix des éléments et principes) – unité et variété				
EXÉCUTION TECHNIQUE SOIGNÉE				
RÉPONSE AU THÈME : ENRACINER | DÉRACINER				
PRÉSENTATION				
RÉDACTION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE (voir modèle)				
RÉDACTION DE LA DÉMARCHE ARTISTIQUE (voir modèle)				

Exploration-2

Le collage
Des débuts à aujourd'hui
Quelques artistes

- **COLLAGE -** Technique qui consiste à coller sur un fond (papier, toile) ou non, des bouts de papier, découpures de journaux, photographies et matériaux divers que l'on compose pour créer une œuvre.

Historique

- **Dès le 10e siècle**, les Japonais réalisent des collages. Vous pourrez trouver quelques images de ces manuscrits en faisant une petite recherche Google. Taper ISE SHU.

- Au **13e siècle**, le papier collé se présente sur les couvertures de livres, comme en Perse, où les images découpées sont assemblées avec des éléments naturels par exemple, avec des fleurs séchées.

- C'est au **Moyen-Âge** que les moines introduisent ce procédé en Europe. Des manuscrits sont décorés par l'application de couleurs et de feuilles d'or et d'argent. Les techniques d'encollage se font à l'aide de liant, comme de la gomme arabique, la colle de poisson et de la gomme adragante.

En savoir plus!

- À partir de **1910**, les artistes de l'avant-garde adoptent ce mode d'expression.
- Caractéristiques du collage dans les mouvements artistiques. Cliquer sur les hyperliens.

CUBISME

DADAÏSME

EXPRESSIONNISME

Georges BRAQUE

Hannah HÖCH

SURRÉALISME

Max ERNST

Richard HAMILTON

Henri MATISSE

FUTURISME

Kurt SCHWITTERS

Barbara KRUGER

CONSTRUCTIVISME

Njideka Akunyili CROSBY

POP ART

Un peu d'histoire de l'art : documents à consulter d'un clique : EXPÉRIMENTATION ET INFLUENCE, TECHNIQUES ET MATÉRIAUX DU COLLAGE

AFEAO arts en direct

Le collage, ailleurs et ici

FRANCE

https://www.wikiart.org/fr/henri-matisse

La tristesse du roi (The King's Sadness)
gouaches découpées

Henri MATISSE, peintre, sculpteur et dessinateur français.

En 1929, un collectionneur américain demande à Matisse de réaliser la décoration murale de sa maison. Le mur fait 52m^2. L'artiste accepte et choisit le thème de la danse.

Cependant, il éprouve certaines difficultés avec la couleur et l'agencement des formes.

Matisse décide alors de découper des papiers de couleurs et de les disposer sur la grande surface. Cette façon de travailler lui permet de jouer avec les formes et les couleurs et de faire plusieurs essais jusqu'à ce qu'il arrive au résultat voulu. En 1933, la fresque murale, le triptyque *La Danse* est terminé.

Matisse a inventé la «gouache découpée». Il a utilisé des papiers qu'il a préalablement peints à la gouache et de couleur unie. Lorsque secs, l'artiste dessine des formes dans les papiers avec une paire de ciseaux et les agence sur la surface de la toile.

Henri Matisse

Nu bleu, collage de papier gouaché, 10572
https://www.wikiart.org/fr/henri-matisse

Henri Matisse : *The Cut-Outs*
Exposition au Tate Modern en 2014
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/henri-matisse-cut-outs
consulté le 21 août 2018 et le 4 mai 2026

Réunion des Musées nationaux –
www.photo.rmn.fr/
Taper : Henri Matisse jusqu'à ce que son nom apparaisse en bleu ci-dessous et le cliquer
https://images.grandpalaisrmn.fr/resultat-de-la-recherche

consulté le 21 août 2018 et le 4 mai 2026

Henri Matisse – 976 œuvres – WikiArt.org.
https://www.wikiart.org/fr/henri-matisse
Œuvres gouaches découpées
consulté le 21 août 2018 et le 4 mai 2026

ALLEMAGNE

Watched, 1925

https://www.wikiart.org/fr/hannah-hoch

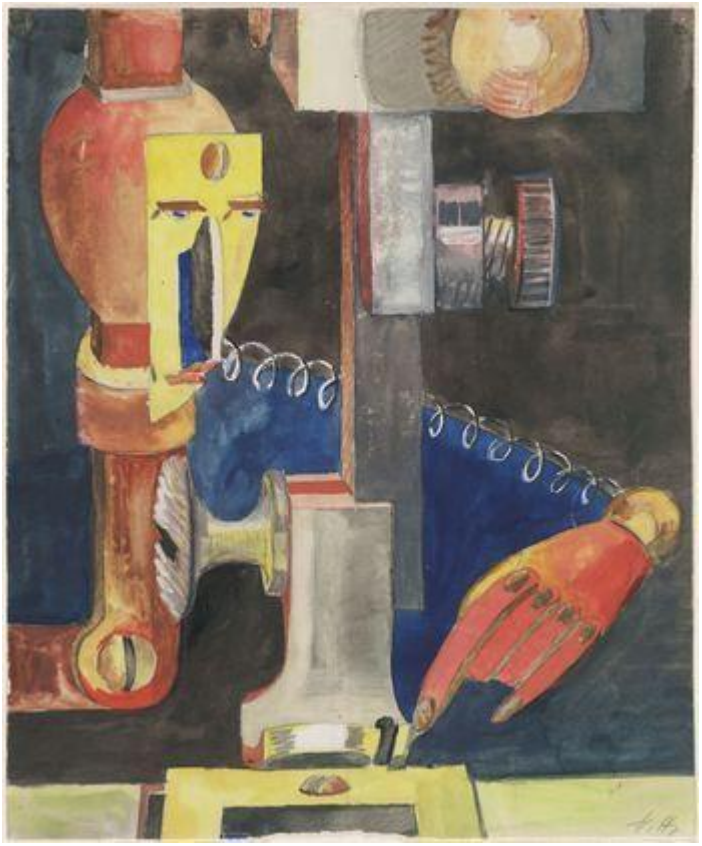
Hannah Höch , artiste peintre, photographe et collagiste allemande.

En 1912, elle fréquente l'École des Arts décoratifs de Berlin et à partir de 1915, l'École du Musée National d'Arts Décoratifs. Elle s'intéresse au design graphique, à la calligraphie, au dessin et à la Mode. Elle fréquente différents groupes artistiques, comme les expressionnistes, les futuristes et participe à plusieurs expositions dadaïstes. Hannah Höch recycle et utilise des ouvrages de couture, tels que :

chutes de tissus et de dentelles, patrons de couture et autres pour élaborer des compositions abstraites parfois humoristiques, voire satiriques, dénonçant la situation sociale des femmes et l'image de la beauté

dans les publicités de l'époque. Très critique du pouvoir en place, elle s'amuse à vêtir des représentants du gouvernement de son époque de cols de dentelle.

ALLEMAGNE



Étude pour homme et machine1921
https://www.wikiart.org/fr/hannah-hoch/study-for-man-and-machine-1921

Hannah Höch - Archives of Women Artists, Research and Exhibitions
https://awarewomenartists.com/artiste/hannah-hoch/
Site en français, consulté le 21 août 2018 et le 4 mai 2026

Hannah Höch, art contemporain, dada, exposition, artiste, culture
https://www.beauxarts.com/grand-format/hannah-hoch-geniale-magicienne-du-photomontage/

Hannah Höch – 13 œuvres d'art – WikiArt.org
https://www.wikiart.org/fr/hannah-hoch
Quelques œuvres collage :
Cut with the Kitchen Knife through the Beer-Belly of the Weimar Republic (1919).
Reed Pen Collage (1922)
Von oben (1927)
Little Sun (1969)
Site en français, consulté le 21 août 2018 et le 4 mai 2026

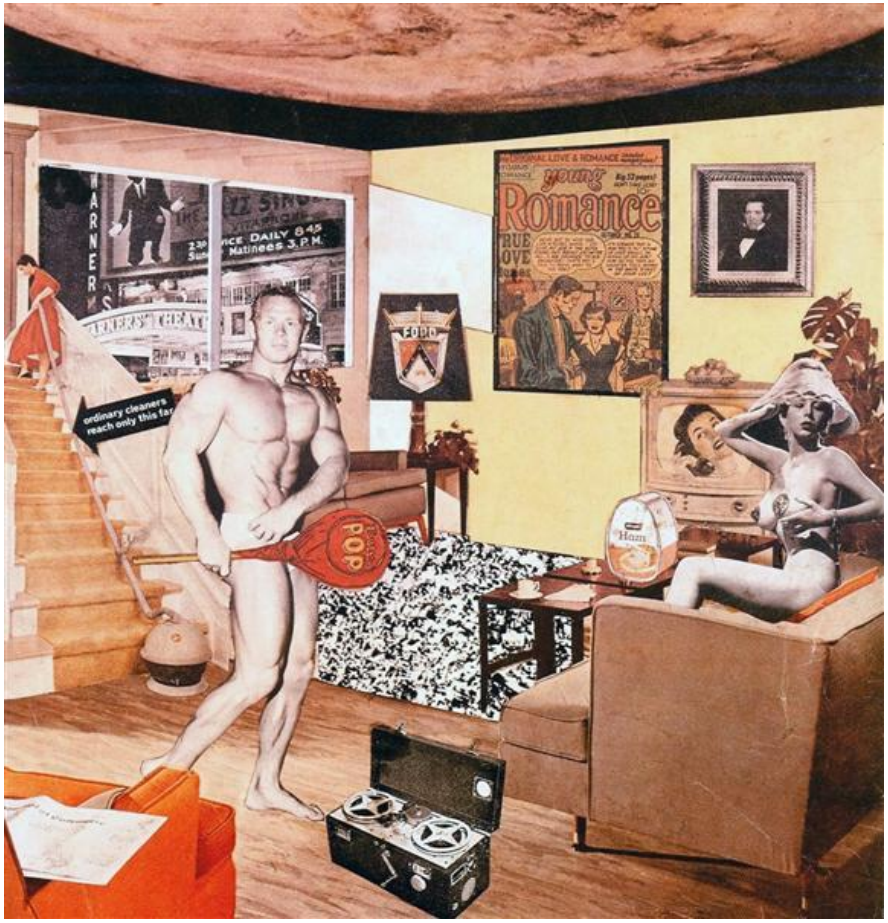
ROYAUME-UNI

Tit, 2002 https://www.wikiart.org/fr/richard-hamilton/tit-2002

RICHARD HAMILTON, artiste anglais du mouvement Pop Art. Il débute sa carrière comme peintre et graphiste et enseigne le design. Il participe à la réalisation d'affiches publicitaires pour de nombreuses institutions et expositions. En 1956, il devient membre de l'Independant Group de l'institut d'art contemporain de Londres. Son collage, intitulé «*Au fait, qu'est-ce qui différencie et rend les foyers d'aujourd'hui si attirants*» Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing?) est considéré comme **l'une des premières œuvres collage du Pop Art**.

Voir Œuvres collage :
Interior (1964)
Interior II (1964)
Just what is it that makes today's homes so different (1992)

ROYAUME-UNI



Son collage, intitulé «*Au fait, qu'est-ce qui différencie et rend les foyers d'aujourd'hui si attirants*» Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing?) est considéré comme **l'une des premières œuvres collage du Pop Art**.

Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?
Richard Hamilton – 65 œuvres d'art – WikiArt.org
https://www.wikiart.org/fr/richard-hamilton
Voir Œuvres collage :
Interior (1964)
Interior II (1964)
Just what is it that makes today's homes so different (1992)

Pour l'analyse de l'œuvre en question, visitez le site :
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-marennes/IMG/pdf/hamilton.pdf

Njideka Akunyili CROSBY, a 16 ans, quand elle quitte son pays, le Nigeria et se rend aux États-Unis. Elle suit ses premiers cours d'arts tout en poursuivant des études scientifiques. Elle se découvre une passion pour les arts et obtient son diplôme en art de l'université de Yale. Sa création artistique est un mélange de collage, de dessin, de peinture et d'impression par acétone en y intégrant des chutes de journaux nigérians et des transferts d'images photographiques.
L'artiste s'inspire de sa vie quotidienne, de ses voyages en terre natale, mais aussi dans d'autres pays du continent africain mariant le style contemporain et le style plus traditionnel de l'art africain.

NJIDEKA AKUNYILI CROSBY, une artiste à la croisée des mondes

https://www.davidzwirner.com/artists/njideka-akunyili-crosby

https://ca.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=NJIDEKA+AKUNYILI+CROSBY%2C+une+artiste+%C3%A0+la+crois%C3%A9e+des+mondes+%2B+into+the+chic&type=E210CA1589G0#id=0&vid=6dc09fc951f3a6fcd4d3536f7f134b7b&action=click

NJIDEKA AKUNYILI CROSBY
http://www.njidekaakunyili.com
Site de l'artiste

Dans l'art autochtone au Canada - QUELQUES ARTISTES

Jane Ash POITRAS

Jane Ash POITRAS est une artiste crie de l'Alberta. Bien, qu'ayant été déracinée à un jeune âge (elle retrouve sa culture et sa langue cries à l'adolescence), son travail artistique est fortement empreint de la culture autochtone. Elle se décrit comme une chamane. Elle utilise les photos, les motifs de tissu et de couvertures et les collages dans ses oeuvres.

Malgré son talent artistique et sa grande production de tableaux et collages, on lui fait comprendre qu'elle ne pourra pas vivre de son art. Elle s'inscrit alors à l'université de l'Alberta où elle obtient un baccalauréat en microbiologie, tout en poursuivant des cours en arts. En 1985, elle reçoit son baccalauréat en beaux-arts (gravure) et obtient sa maîtrise de Columbia University à New York.

L'encyclopédie canadienne
https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/jane-ash-poitras
site consulté le 22 août 2018 et le 4 mai 2026

Entrevue avec Jane Ash Poitras : hasards heureux et art | Musée des beaux-arts du Canada
https://www.beaux-arts.ca/magazine/artistes/entrevue-avec-jane-ash-poitras-hasards-heureux-et-art
site consulté le 22 août 2018 et le 4 mai 2026

Carl BEAM

Carl BEAM, est né en 1943 sur l'île Manitoulin d'héritage Ojibwa. Après des études en art à la Kootenay School of Art de la Colombie-Britannique et à l'Université Victoria, il obtient sa maîtrise en beaux-arts à l'Université de l'Alberta à Edmonton. Beam fut un artiste engagé, qui a influencé toute une génération d'artistes autochtones et a joué un rôle fondamental dans le développement de l'art des Premières Nations du Canada.

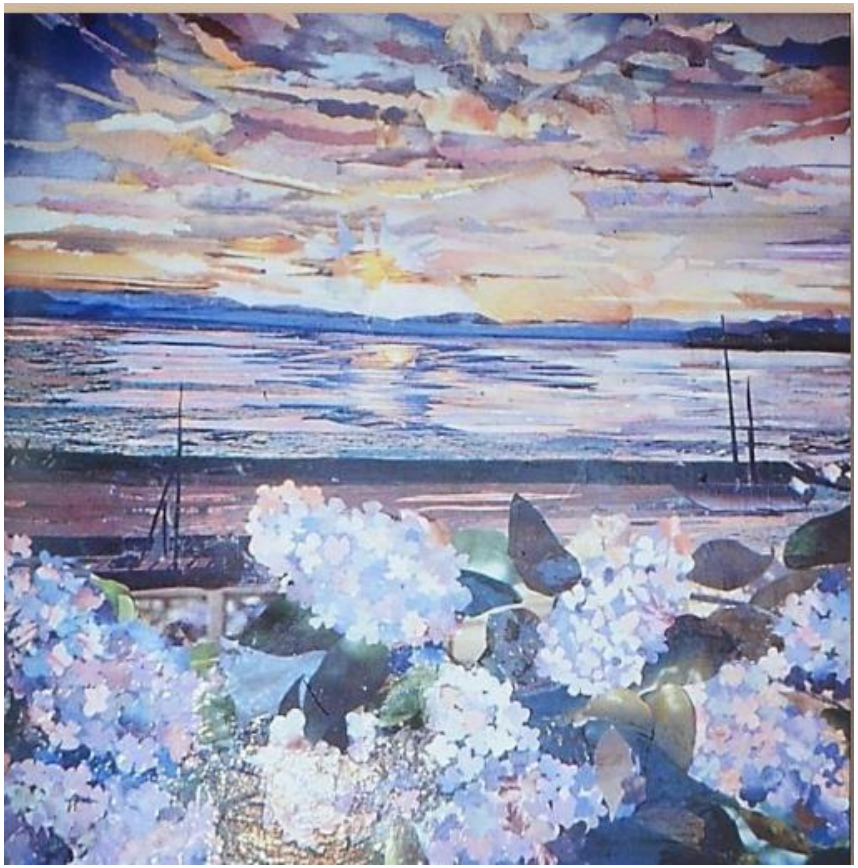
Son travail artistique est influencé par les collages empreints d'images populaires, de peinture et de gravure des artistes Jasper Johns et Robert Rauschenberg. Les techniques du collage et du transfert photographique lui permettent de présenter des thèmes et des événements historiques qu'ils ponctuent de commentaires politiques.

1986 – *L'iceberg nord-américain de Carl Beam* | 150 ans 150 oeuvres
https://archive.nt2.uqam.ca/revuecaptures-org/article-dune-publication/installation-ou-sculpture.html
Description de l'œuvre
Site consulté le 22 août 2018 et le 4 mai 2026

Carl Beam | Musée des beaux-arts du Canada
https://www.beaux-arts.ca/collection/artiste/carl-beam
Biographie de l'artiste
Site consulté le 22 août 2018 et le 4 mai 2026

Collage : activités commentées

Dominique Laurent : Le collage en média mixte
http://afeao.ca/afeaoDoc/ROUGE-FIBRE-DOMINIQUE-LAURENT.pdf
Pin, acrylique, encre, papier chinois, découpage de magasines, tissu, pierre, latte de métal, 38 x 23,5 x 5 cm, 2007



Claire Séguin
http://afeao.ca/afeaoDoc/ARTISTE_CLAIRE_SEGUIN.pdf

Exploration 3

Notions des termes Enraciner | Déraciner

Comprendre le thème et les connotations personnelles.

Comprendre un thème : la recherche

A- LE SENS DES MOTS

Définitions , synonymes, antonymes, cooccurrences, mots de la même famille (dictionnaires, outils en ligne, par exemple Antidote). **Évaluer et sélectionner les sens qui nous parlent et nous touchent.**

ENRACINER | DÉRACINER

.....RACINES, TERRE, DÉCHIRURE, BRISURE, CASSURE, PLUIE, CREVASSE, SOUS-TERRAIN, GERME, NŒUD, TRONC, ARBRE, PLANTE, SUPPORT, RUPTURE.....

.....EXILE, DÉPORTATION, RÉSERVE, DROITS ANCESTRAUX, TRAITÉS, PENSIONNATS, RAFLE DES ANNÉES SOIXANTE, GUERRE.....

.....ARRACHER, ENLEVER, BRISER, DÉFAIRE, TIRER, POUSSER, GRANDIR, APPROFONDIR, NOUER, PLANTER, SUPPORTER, ROMPRE...

B- L'ILLUSTRATION DES MOTS DANS DES EXPRESSIONS ou des sujets historiques et d'actualité qui nous font penser au thème. **Noter les sources et commenter.**

C- L'ILLUSTRATION DU THÈME DANS L'HISTOIRE DE L'ART OU LE MILIEU DES ARTS

Recherche d'images, de photos, de dessins et d'illustrations que l'on peut trouver dans les revues et livres d'arts, les magazines, et sur les sites des artistes, des musées d'art, des galeries et les sites, tels que l'Encyclopédie canadienne et l'Institut de l'art canadien, entre autres, ou encore sur le web avec Google Image.

ENRACINER | DÉRACINER – **Le symbolisme**

Quelles **VALEURS SYMBOLIQUES** peut-on associer AU THÈME ?

- **L'artiste Sylvain Rivard, nous parle de racines et d'identité :**

« J'essaie, en utilisant des techniques anciennes, comme la vannerie, de créer un art ethnologique actuel plus près de l'identité autochtone et qui va au-delà du métissage culturel. »

« Ma plus grande admiration, je la porte pour mon grand-père. Il maitrisait la matière, réussissait à tout faire avec un rien. C'est lui qui m'a tout montré : tisser, broder, coudre des mitaines en rat musqué en enlevant leur peau. Je ne suis pas artiste pour être vedette, pour être aimé, mais bien pour avoir une voix et la donner à d'autres ».

Le symbolisme illustré : COLETTE JACQUES

Petite galerie de l'artiste multidisciplinaire, GALERIE DU NOUVEL-ONTARIO – GNO
http://gn-o.org/artist/colette-jacques/

* Les photos sont présentées pour fin pédagogique.
* Elles ne peuvent être reproduites.
* Nous vous conseillons de visiter le site de la Galerie du Nouvel-Ontario d'où elles proviennent.

ENRACINER | DÉRACINER. Pour toi ?

A - **QUELS MOTS** ou expressions retiens-tu? Nommes-en dix.

B – **QUELLES IMAGES OU PHOTOS** as-tu rassemblées pour appuyer le thème comme tu le perçois?

C- **QUELS ARTISTES ET QUELLES ŒUVRES** as-tu consultés qui serait une source d'inspiration pour répondre au thème

D- **Y-A-T-IL UNE DIMENSION SYMBOLIQUE**, comme l'a fait l'artiste Sylvain Rivard, que tu pourrais formuler?

E- **Y-A-T-IL D'AUTRES VALEURS** qu'il est possible d'associer au thème?

….UNE COULEUR, UNE FORME….

Réalise des croquis où tu représentes le thème Enraciner | Déraciner. Laisse-toi guider par tes impressions OU par des récits que tu as lus à propos du thème (camp de réfugiés, guerre, famine, *Idle No More*, *Walking With Our Sisters*, réconciliation, etc).

Activité préparatoire à l'expérimentation

SYNTHÈSE ET RÉTROACTION

Mise en commun des étapes de l'exploration – discussion, échange et partage de découvertes.

1. **QUOI RÉALISER en fonction du thème?**
2. **COMMENT LE RÉALISER et donner forme à tes idées et pensées?**
3. **QUELLES TECHNIQUES CHOISIR, laquelle sera un support à tes idées?**
4. **QUELLE PLACE PRENDRAIT LA THÉMATIQUE dans ta création?**
5. **QUELLE INTENTION CHOISIR pour exprimer tes choix?**

Note : lors de la discussion, les élèves peuvent aussi réaliser des croquis commentés dans leur cahier de croquis pour approfondir leurs premières idées.

Proposition de création

Formulation de ton intention de création

Avant d'expérimenter la technique du collage, comment formulerais-tu ton intention de création?

Par exemple :

Mon intention est de réaliser ---------- pour illustrer ma compréhension du thème Enraciner | Déraciner, c'est-à-dire ----------

Pour appuyer mon message, je prévois de travailler les éléments et les principes de la composition suivants ----------

Avant d'aborder l'atelier d'expérimentation selon un des 4 artistes présentés, conserve les essais réalisés dans le dossier de documentation et enregistre les photos prises dans ton dossier de documentation électronique.

Remerciements

- ✓ Sylvain Rivard, qui donne à l'AFÉAO le droit d'utilisation et de diffusion de photos prises dans son atelier pour cette ressource uniquement.

- ✓ Le ministère de l'Éducation de l'Ontario pour son soutien financier. Cette ressource a été conçue par l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du ministère de l'Éducation.

L'équipe qui a permis de réaliser ce document :

Conception et rédaction: Chantal Burelle
Validation pédagogique : Colette Dromaguet

- ✓ Photographies © *Association francophone pour l'éducation artistique en Ontario*

Note : ce document est en cours d'élaboration, veuillez nous contacter pour l'enrichir par vos expériences ou idées ou encore pour corriger toute coquille linguistique que vous y décèleriez. Info@afeao.ca

Ontario

AFÉAO arts en direct

© 2018 – Association francophone pour l'éducation artistique en Ontario, dans le cadre du projet Enraciner \ Déraciner