Des techniques traditionnelles à l'œuvre d'art contemporain

dans le cadre du concours
De l' œuvre à l'expo
2014-2015

Œuvres des élèves senior

(11e et 12e années) présentées aux membres du jury

Jolène Mainville

Liberté naturelle

Année de création: 2014
Mode d'expression/Médium utilisé: Textiles et matériaux variées
Dimensions de l'œuvre (cm) 42 X 30

À vrai dire, l'inspiration m'est venue soudainement, lorsque j'observais le tissu blanc que j'avais teint avec du bleu. Les motifs me faisaient penser à la nature, plus précisément aux fleurs. J'ai reproduis le cœur de cette plante avec l'aide de boutons qui m'ont été très utiles. J'ai également utilisé d'autres matériaux qui me rappelaient la nature, tels que les tiges vertes qui me faisaient penser à une vigne.
Puisque l'univers extérieur représente la pureté, la liberté, ainsi que la tranquillité, j'ai employé seulement que ces couleurs pâles et naturelles. Celles-ci sont : le vert, le jaune, le rose, le bleu et le blanc. L'atelier avec l'artiste d'art contemporain m'a aidée à ajouter à l'œuvre, car j'ai appris des techniques de broderie, de Shibori et aussi comment faire du feutre. Cette expérience a ajouté à mes connaissances et m'a permis d'améliorer mon projet final.

Natacha Leblanc

La nature

Année de création: 2014
Mode d'expression/Médium utilisé: Textiles et matériaux variées
Dimensions de l'œuvre (cm) 45 X 30

Après mon résultat de Shibori (tissu teint en bleu indigo), j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs formes de fleurs. Pour obtenir ces formes : j'ai attaché le tissu avec des élastiques avant de le teindre (cela me rappelais le T-shirt Tye Dye que j'avais fais auparavant). Après avoir admiré mon tissu j'ai aussi trouvé la forme d'un papillon que j'ai ensuite tracé. J'ai fais ressortir la fleur avec du rembourrage, j'ai aussi employé les techniques de couture apprises pendant l'atelier pour faire la tige. J'ai créé les pétales avec la feutrine que j'ai tissée. Je me suis beaucoup inspirée de la nature, j'ai aimé ce projet car je me suis sentie libre de faire ce que je voulais.

Channelle Lamarche

Cha'Kwaina

Année de création : 2015

Médium utilisé : Techniques mixtes

Dimensions : 25cm X 25cm X 55cm

Comment procéder pour créer une œuvre d'art contemporain représentant ces femmes autochtones disparues et oubliées par le choix des matériaux, des techniques et par l'intégration de symboles?

Suite à la présentation de mon enseignante au sujet des différentes situations de la femme dans le monde j'ai commencé à développer mon idée. Après un peu de recherche, j'ai trouvé un article qui parlait des femmes qui disparaissaient et continuent à disparaitre. Cet article était au sujet des femmes autochtones de la Colombie Britannique qui disparaissent sans laisser aucune trace. Lorsque j'ai fini ma lecture j'ai réalisé que j'étais vraiment fâchée contre le gouvernement car il n'accordait pas beaucoup d'importance à ces femmes puisqu'elles étaient considérées des prostituées et il n'y avait pas beaucoup d'effort fait pour les retrouver.

Par la suite j'ai fait plusieurs croquis et j'ai documenté mes idées sur papier. C'est ainsi que j'ai décidé de représenter la femme autochtone et tenter de sensibiliser les gens face aux injustices qui se passe envers ces femmes. Avec des lanières de plâtre et un moule j'ai fabriqué une tête. J'ai décidé d'ajouter un voile sur le haut de la tête pour cacher les yeux. Ce voile représente le gouvernement qui tente d'ignorer le problème comme s'il n'existait pas. Par la suite j'ai fabriqué un chapeau traditionnel chez les autochtones avec des plumes. Certaines plumes ont été fabriquées à partir de carte routière, que j'ai découpées afin de démontrer que les femmes sont réellement perdues. À la base des plumes se trouve un bandeau très coloré fait selon la technique de mosaïque. Cette technique présentée par l'artiste Chantal Leblanc a beaucoup inspirée mon travail. Elle m'a enseigné à recycler et à jouer avec des motifs selon la forme des tuiles. Ma sculpture ne possède pas une bouche pour démontrer que non seulement les femmes de l`Ouest, mais aussi les autres femmes dans le monde, qui n'ont pas de voix pour s'exprimer et trouver l'aide et le soutient dont elles ont de besoin.

Ma sculpture se nomme Cha'Kwaina, qui veut dire ``one who cries`` en Hopi.

Adèle Demers

La voix du peuple franco-ontarien

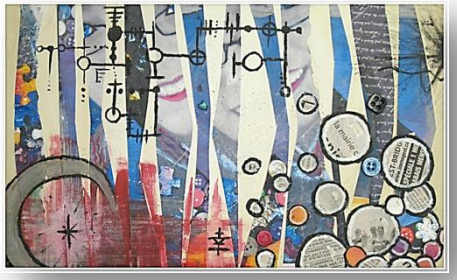
Année de création : 2015
Mode d'expression/médium utilisé : mosaïque en verres
Dimensions de l'œuvre 15 x 30 cm

J'ai voulu exprimer ma fierté personnelle de mon héritage franco-ontarien. Je me suis demandé qu'est-ce que qui me rend heureuse et qu'est-ce qui propage la culture franco-ontarienne avec un vocabulaire riche. Étant donné que je suis musicienne, la musique vient me chercher du fond du cœur et les mélodies des chansons françaises me donnent des frissons. La musique franco-ontarienne est unique, différente et hors de l'ordinaire donc j'ai souligné cela avec la clé de sol d'une couleur rouge pour que ça soit évidemment le thème de mon œuvre. Les morceaux beiges de l'arrière-plan sont plus grands puisqu'ils représentent nos racines et notre histoire qui se répand de génération en génération. De plus, les espaces sont plus grandes puisque tout le monde est accueilli et occupe sa place dans notre famille franco-ontarienne.

Les morceaux de miroirs sont coupés plus petits pour que tout le peuple franco-ontarien puisse s'identifier comme étant une personne fière et voir la réflexion de leur culture s'illuminer par leur sourire. Les couleurs vertes et blanches représentent le drapeau hissé sur les lieux de mon école francophone et il est divisé en 5 lignes ondulées qui servent à être la portée de musique qui soutient la clé de sol.

Liane Quesnel

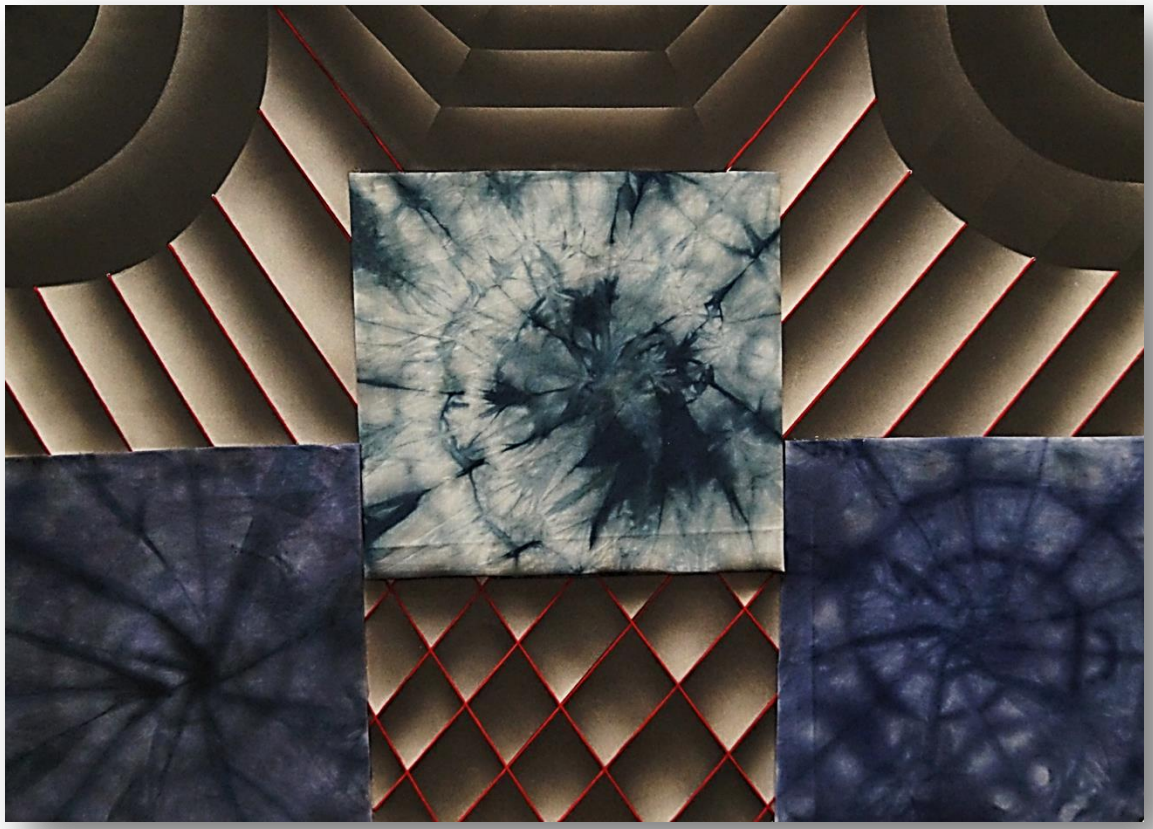
Confusion
Année de création: 2014
Mode d'expression/médium: Collage, peinture acrylique
Dimensions de l'œuvre finale:

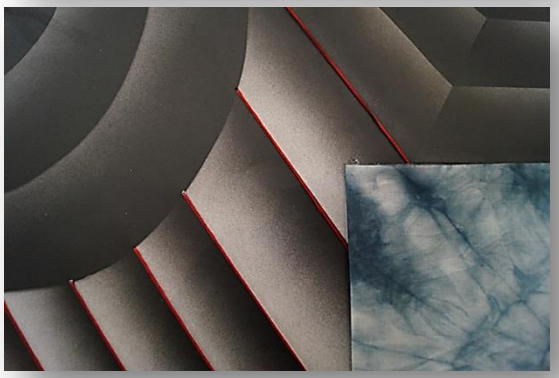


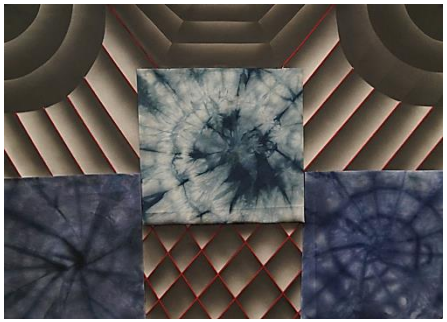
Avec mon enseignante nous avons vu l'évolution du collage traditionnel jusqu'au collage contemporain. Avec l'artiste Nicole Bélanger, nous avons exploré diverses techniques et médiums utilisés pour le collage. Premièrement j'ai fait un collage d'une montagne comme paysage parce que j'aime la vue sur le sommet et de voir toutes les choses en tout petit. Aussi, j'ai toujours voulu aller visiter les montagnes à Vancouver ou en Alberta pour aller skier. Les montagnes ont toujours été une de mes places favorites à visiter.
Deuxièmement, nous avons pris un «selfie» en photo sur lequel je devais coller divers matériaux que j'aimais et que je trouvais intéressants pour changer mon apparence, courir des risques et essayer de nouvelles choses.
Bref, j'ai eu du plaisir à créer une œuvre originale grâce à mes risques et qui intégrait les exercices d'expérimentation vécus avec Mme. Bélanger. Je me suis inspirée du mouvement dadaïste et aussi un peu du surréalisme car j'ai collé et peinturé divers objets à différents endroits pour créer une œuvre qui ressemble a rien.

François Mittins

Rayon rouge
Année de création: 2015
Médium : Technique mixte (aréographie, Shiroki et broderie)
Dimension : 20" par 30"







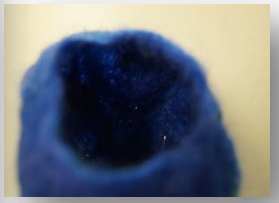
Je vais créer une œuvre d'art du traditionnel au contemporain en représentant les traditions du shibori et de la broderie avec un nouveau médium, l' aérographie, ce qui va lui procurer un style plus graphique.

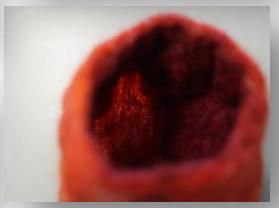
Je voulais faire comme œuvre quelque chose qui représente plus mon style, alors mon œuvre est représentée de façon plus graphique . Je voulais que ma symbolique soit axée sur la ligne. On peut observer les différences entre les lignes droites d'une précision chirurgicale de l'aérographie et les lignes fluides et organiques du shibori et de la broderie. Ces lignes représentent la force, l'intelligence, la fiabilité, les ancêtres et tout ce que le monde de la société devrait ou pourrait avoir comme caractéristiques. J'ai créé l'œuvre avec des techniques que l'on retrouve dans certaines parties du monde. Par exemple: le shibori vient d'une tradition ancienne du Japon, la broderie a commencé en Égypte et l'aérographie a débuté aux États-Unis en Californie. L'artiste qui m'a influencé est Glen Weisgerber à cause de son utilisation des lignes parfaites. Ses œuvres sont propres comme les lignes que j'ai faites.

Ashley Zanth

Dans le sac

Médiums utilisés: sculpture textile (shibori sur tissu, broderie sur laine de mouton, boutons et épingles)
Dimensions des pots: 3,5" x 3,5"
Dimension du tissu: 29" x 12"





J'ai choisi d'oser et de créer une œuvre textile sans raison d'être au départ, de créer son histoire au fur et à mesure que l'oeuvre se développe, de me lancer directement dans la création.
Au cours de la fabrication des bols, ils m'ont fait penser à un cœur (rouge), au ciel (bleu) et au soleil (jaune-orangé). Je voulais les lier ensemble avec l'aide d'un tissu teint, en les tissant à l'arrière, mais l'esthétique imaginée lorsque les deux éléments étaient réunis ne me plaisaient pas. J'ai donc mis le drap dans différentes positions (cylindre, cercle) pour arriver avec quelque chose de meilleur.
L'idée de créer une inversion m'est venue à l'esprit. Tout est inversé et représente son inverse. Les cratères de la lune sont dans le soleil et les aiguilles du soleil sont dans la lune. Aussi, la terre est un sac qui contient tous ses éléments, incluant l'humain.

Cependant, toute personne peut interpréter cette œuvre à sa façon. Cette histoire n'est qu'une interprétation des plusieurs interprétations possibles dans l'univers de ce sac.

Jessica Joly

Esclave

Année de création : 2015
Médium utilisé : Techniques mixtes
Dimensions : 35cm X 25cm X 90cm

C'est en réfléchissant à la condition des femmes dans le monde que je suis venue à développer mon idée. Je me suis attardée au problème grandissant de la traite des femmes et des filles dans mon pays et ailleurs. Dans mon cahier de dessin, j'ai fait plusieurs croquis pour explorer différentes compositions afin de communiquer l'atrocité de ce problème. Je voulais sortir l'observateur de sa bulle et le sensibiliser à cette cruelle réalité. Suite à ma manipulation des différents matériaux pour une construction à trois dimensions et suite à l'atelier de mosaïque avec l'artiste Chantal Leblanc, j'ai concrétisé mon idée et je me suis lancé dans ma production. Le corps de ma sculpture a un trou au niveau de la taille qui laisse voir un vide à l'intérieur pour démontrer que la fille qui se fait kidnapper, battre et vendre est maintenant vide d'émotion et a l'âme brisé. La chaine revient souvent dans mon œuvre pour indiquer que la victime est prisonnière; qu'on lui a enlevé toute liberté. Sur mon masque j'ai appliqué des motifs avec de vieux bijoux et des miroirs cassés. Cette technique et l'idée des motifs fut surtout inspiré par l'atelier avec Chantal. Le masque qui éveille la richesse et la beauté démontre que la femme n'est pas seulement qu'un objet. Sa valeur, sa beauté et sa richesse vont au-delà du physique. La technique ancienne et traditionnelle de la mosaïque m'a amené à produire une sculpture contemporaine à la fois captivante et dérangeante pour exposer une dure réalité. Je la nomme « Esclave »

Josée Lavoie

Jeux
Année de création : 2015
Mode d'expression/médium utilisé :
mosaïque en verres
Dimensions de l'œuvre (cm) 15 x 30

J'ai fait un brouillon et j'ai choisi les couleurs de verres. J'ai décidé de couper les morceaux de verres de différentes grandeurs.
J'ai exploré en coupant les morceaux de l'œuvre afin de les placer dans les formes que j'avais planifié.

Nicholas Brousseau

Illusions

Année de création : 2015
Médium utilisé : techniques mixtes
Dimensions : 20cm X 20cm X 25 cm

La thématique reliée à ce projet d'art contemporain touchait à la condition de la femme dans le monde. Je me suis donc attardé au trouble d'alimentation qu'est l'anorexie. J'ai fait un peu de recherche sur cette condition pour découvrir que cette maladie causait la mort chez plusieurs qui en sont atteints. J'ai pensé à la complexité de cette maladie et les enjeux psychologiques. J'ai décidé de créer une sculpture qui démontre une perspective intérieure et une perspective extérieure de la personne. En manipulant des différents matériaux de construction et en intégrant la technique de mosaïque présentée par Chantale Leblanc j'ai représenté un visage dont l'extérieur est osseux et étiré et dont l'intérieur est un miroir brisé. C'est comme un jeu de perspective. Ce que l'on voit et ce que l'on sent n'est pas toujours en harmonie.

Myriame Castonguay

Les couleurs vibrantes de la francophonie

Année de création : 2015

Mode d'expression/médium utilisé : mosaïque en verres

Dimensions de l'œuvre 15 x 30 cm

J’ai commencé en voulant faire une image du drapeau franco-ontarien. J’ai créé ma ligne en miroir et j’ai fait un trille. J’ai utilisé du verre transparent non-coloré avec des morceaux colorés orange et vert à l’intérieur afin de les rattacher au trille. J’ai entouré le trille de vert et orange pour maintenir le l’harmonie de couleurs. J’ai aussi voulu créer un contraste de couleurs dans l’arrière- plan en utilisant du verre vert.

Melyssa Sabourin

Montagnes
Année de création: 2014
Mode d`expression/Médium utilisé: Collage de divers matériaux et peinture
Dimension de l`œuvre: 23.5 x 20.5 cm

Je voulais faire comme œuvre quelque chose qui représentait l`hiver qui avançait à grands pas. Pendant l`hiver, plusieurs gens font du ski, de la planche à neige et de la tube dans les montagnes. Il me semblait raisonnable de faire des montagnes où plusieurs personnes passent leur hiver à s`amuser et à se défouler. J`ai utilisé plusieurs matériaux que la classe avait emportés tel que des boutons, du coton ouaté pour la neige sur les montagnes, de la peinture pour faire le ciel. des grains de thé pour faire la terre en-dessous des montagnes. J`ai imprimé mon œuvre deux (2) fois et je les ai coupées dans deux différents sens. Je les ai réassemblées; un à la vertical et l'autre sur le sens inverse; comme du tissage. Alors on voit tout les morceaux de l`œuvre mais ils ne sont pas tous à la bonne place. On voit la moitié de l`œuvre quand on la regarde d`un côté et on voit l`autre moitié de l`œuvre quand on la tient de l`autre côté.

Valéria Jiménez Perras

Microsource

Année de création : 2014

Mode d'expression/médium : collage, photo, marqueur Sharpie

Dimensions de l'œuvre finale : 28cm x 22cm

Avec mon enseignante nous avons vu l'évolution du collage traditionnel jusqu'au collage contemporain. Avec l'artiste Nicole Bélanger, nous avons exploré diverses techniques et médiums utilisés pour le collage. Premièrement, je me suis inspirée d'un paysage tropical parce que j'aime la jungle et la flore; donc je voulais aussi représenter mon pays natal, le Costa Rica. Deuxièmement, j'ai pris une photo pour ensuite la modifier et changer la saturation et la clarté pour mettre les couleurs plus vibrantes. Troisièmement, j'ai découpé la photo et cela m'a permis de courir un risque, d'essayer de nouvelles techniques afin de créer quelque chose de différent et unique. Enfin, j'ai créé une œuvre originale qui témoigne de plusieurs prises de risque et qui intègre des exercices d'expérimentation vécus avec Mme Bélanger. Je me suis inspirée du mouvement dada parce qu'ils faisaient beaucoup de collages et les artistes comme Kurt Schwitters ramassaient un peu de tout pour ensuite en faire une œuvre originale.

Mikayla Lebel

Cok(e)
Année de création: 2015
Mode d'expression/Médium:
Cannettes, fil de fer et bois
Dimensions de l'œuvre : 24x12x30.5 cm

Je voulais créer une œuvre qui représentait mon origine et mes traditions portugaises. J'ai donc choisi de faire Le Coq de Barcelos. Il est un des symboles de ce pays. Il représente la foi, la justice et la chance.
Pour rendre ma sculpture du traditionnel au contemporain, j'ai utilisé des cannettes pour la fabriquer, du fil de fer pour les pattes et du bois recouvert en métal pour faire le socle. J'ai aussi, ajouté les languettes autour de la base, afin de créer une clôture qui cerne ma culture et la société de consommation qui nous emprisonne.
J'ai été influencé par les matériaux utilisés lors de l'exploration pour fabriquer des bijoux. De plus, la visite de M. Doiron a influencé le format de ma sculpture.
On retrouve plusieurs couleurs et beaucoup de texture dans cette œuvre. Enfin, le coq est accentué par la lumière qui joue sur la surface de l'aluminium. Cette lumière rend l'objet précieux, car il brille comme mes racines.

Laura-Anne Zaporzan

Mon espace intime

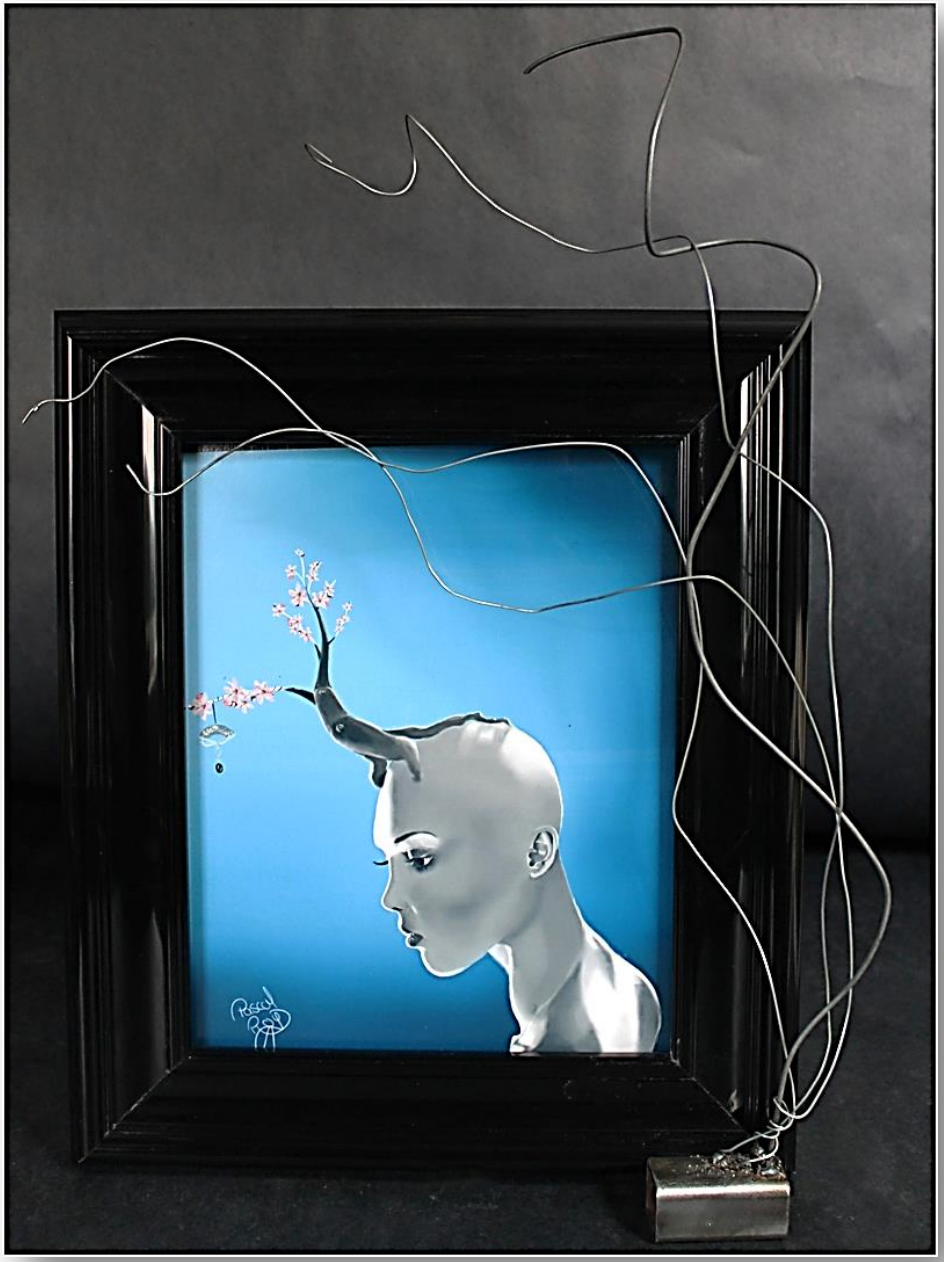
Année de création: 2015

Médium d'expression et matériaux: Œuvre d'installation textile (tissus de coton, teinture, fil a broder, laine de mouton, fil transparent, colle chaude, dentelle)

Dimensions de l'œuvre : 3 mètres en hauteur par 1 mètre en largeur

Cette installation est ma première œuvre personnelle. Elle représente les changements apportés chez moi par les mots des gens, bons ou mauvais. Le spectateur est invité à marcher autour de mon œuvre pour voir tous les petits détails; tels que des phrases qui m'ont marquée, des formes abstraites de cicatrices, les modifications apportées aux tissus, la teinture de type shibori des tissus, ainsi que de la laine de mouton à des places variées. Ainsi, ceci permet au spectateur d'entrer dans une petite partie de mon subconscient et de possiblement ressentir ce que moi j'ai ressenti au moment où on m'a dit ces paroles.

Cette œuvre a représenté pour moi une sorte de libération des mots négatifs, car j'ai passé tant de temps à les broder. Ainsi, c'était une façon pour que je puisse partager mon appréciation pour les phrases positives.



Pascal Roy

Perfection
Année de creation: 2015
Mode depression/Médiums utilisés: Le métal recyclé,
le fil de fer et tablette électronique à dessin et Photoshop.
Dimentions de l'oeuvre: 29cm x 22cm x 47cm

J'ai décidé de travailler avec la tablette à dessin électronique pour obtenir une meilleure représentation de la perfection. Je crois que la technologie permet à l'humain d'effacer sa trace! C'est la transformation de la nature humaine à une nature plus mécanique et contrôlée.

Mon oeuvre sert donc à représenter la relation entre l'humain et la perfection physique en utilisant la technologie et l'art japonnais du bonsai comme élément comparable. Un bonsai est une forme d'art ancienne où on sculpte les branches d'un arbre gardé en une taille miniature à l'aide de fil de fer. Cela permet de corriger son aspect naturel et de le rendre parfait à la vue de l'humain.

Le personnage dans mon oeuvre, qui est en fait une modèle, représente la perfection que l'humain désire obtenir. Le bonsai qui pousse sur son front représente l'étroite relation entre la perfection que l'humain recherche chez lui-même et celle qu'il recherche dans ce qui l'entoure. La femme et l'arbre sont représentés en noir et blanc puisqu'ils ont étés modifiés et n'ont plus une personnalité propre. Ils sont devenus uniformes. Les fleurs gardent de la couleur ce qui représentent que même si leur taille a changée, elle garde leur forme et leur beauté naturelle.

Le fil de fer sur la branche la plus basse représente l'action de sculpter l'arbre. Le bijou japonnais au bout du fil de fer est l'influence de l'exploration des bijoux que nous avons fait durant le cours. La sculpture de métal symbolise un arbre ce qui ajoute un aspect plus naturel et du mouvement à cette présentation. Elle fait contrastre avec la forme plus stable du cadre dans lequel est placée le dessin. Cette scultpure m'a été inspirée par les Haikus fait avec Donald Doiron. J'ai créé le bonsai dans le dessin sans l'avoir imaginé en avance. En créant les Haikus, nous avons eu la chance de travailler par intuition ce que j'ai aussi décidé d'appliquer dans le projet en ajoutant le bonsai en fil de fer.

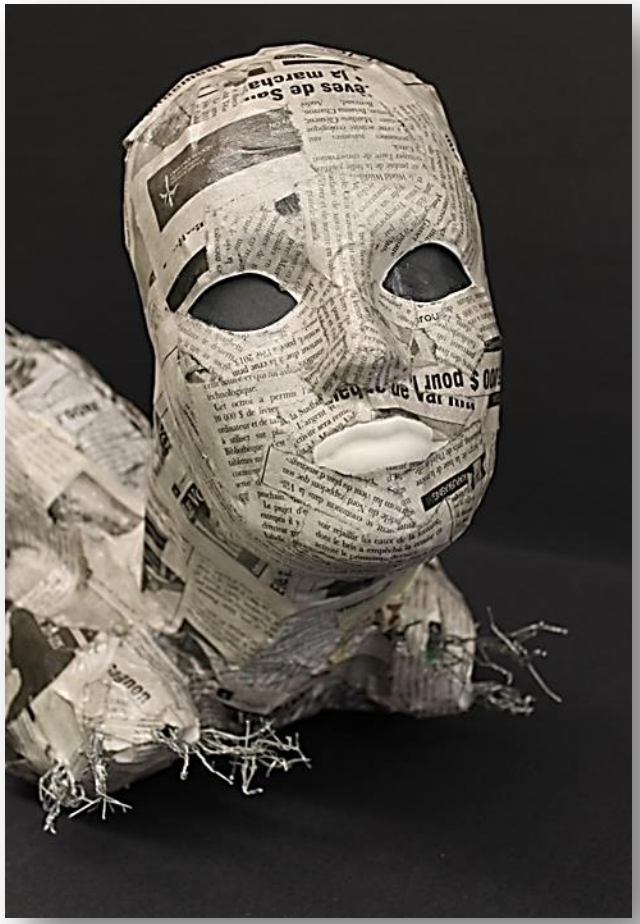
Sabrina Ouellette

Recherche d'identité

Année de création: 2015

Mode d'expression/Médium utilisé: Matériaux de récupération et plâtre

Dimensions de l'œuvre Hauteur: 98cm x 34cm x27cm



Je voulais créer un œuvre qui représente la culture chinoise puisque je vais visiter la Chine en juin 2015. J'ai donc choisi le dragon parce que je trouve que ceux-ci sont beaux et intéressants. J'ai décidé de changer sa face pour intégrer un visage humain, parce que je voulais représenter la recherche d'identité à travers les cultures. Le visage choisi est un masque qui pourrait représenter toutes les personnes du monde. Il n'a pas d'identité propre. J'ai décidé de le recouvrir de papier journal puisque lorsque tu lis le journal, tu veux être informé sur l'actualité ou encore tu es à la recherche de quelque chose. Mon œuvre est à la recherche d'une identité. La couleur de mon œuvre est neutre, donc l'utilisation du noir et blanc représente cette recherche. La texture est lisse et rugueuse ceci dépend des matériaux utilisés.

J'ai accentué les yeux et la bouche pour démontrer l'importance du visage. Le dos courbé de mon dragon, avec les fils de fer intégrés sur le dessus crée un mouvement .

Donald Doiron un artiste qui est venu nous montrer à souder, m'a influencée par ces petites sculptures, nommé Haïku. Lors de sa visite, j'ai beaucoup appris comment manipuler le fil de fer, donc j'en ai utilisé pour mon œuvre.

Michelle Azar

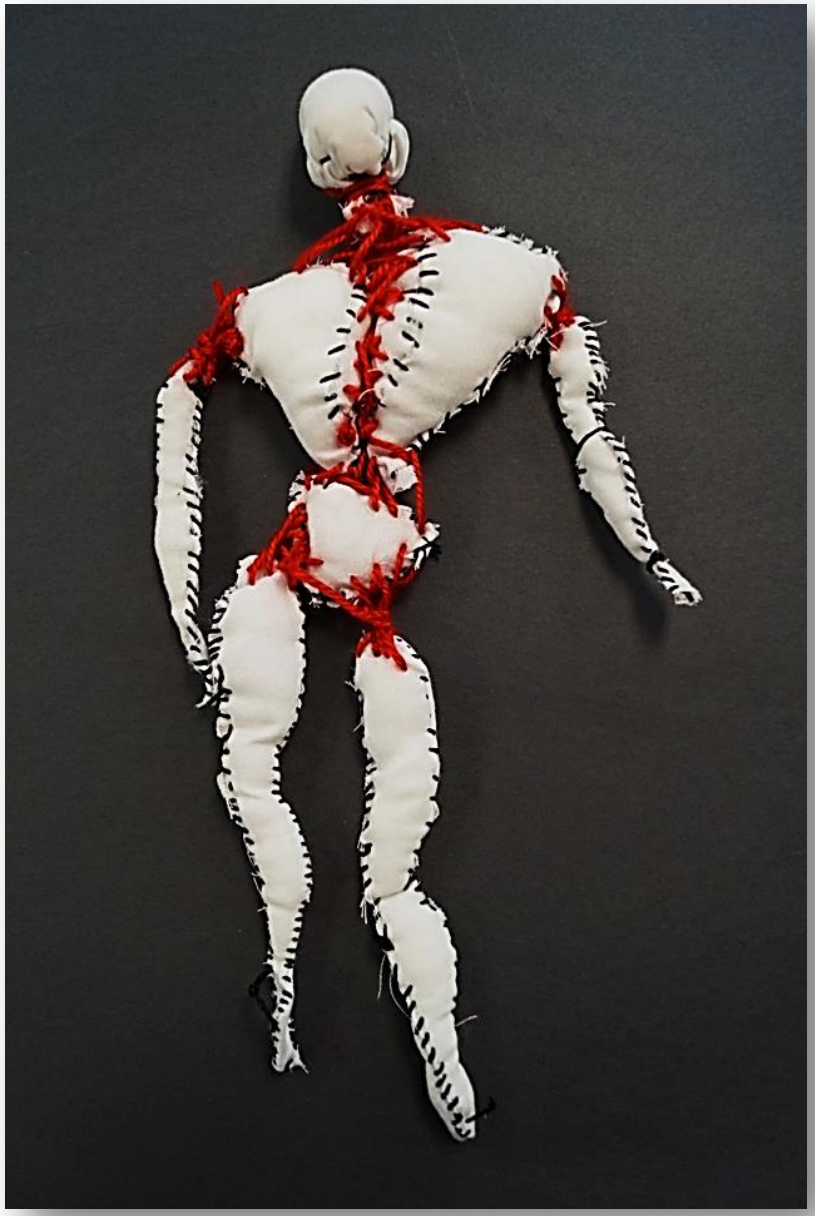
L'explosion colorée du ciel

Année de création : 2015

Mode d'expression/Médium utilisé : Tuiles de céramique

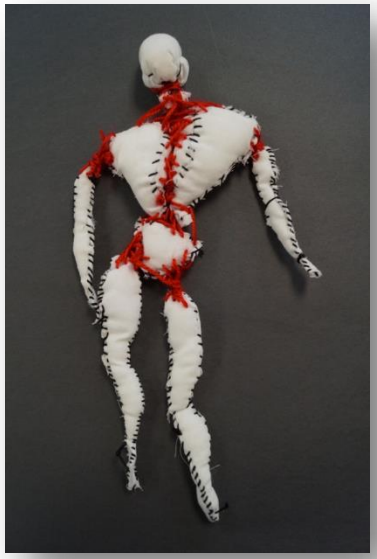
Dimension de l'œuvre : 1 pied X 2 pieds

En commençant, je désirais créer un coucher du soleil. Par contre, lorsque j'ai trouvé l'assiette pour râper de l'ail, mes idées se sont solidifiées et je me suis fixée sur cette idée. En effet, cette assiette est la source de mes inspirations pour ma mosaïque.
Depuis mon enfance, j'ai toujours adoré le soleil. En effet, mon temps préféré de la journée est le coucher du soleil. Plus précisément, j'observe perpétuellement le ciel avec des yeux affamés puisqu'il est presque toujours peint d'une multitude de couleur pastel. Ainsi, pour quelques minutes, je comprends réellement jusqu'à quel point la vie est ***belle***. Pour cette raison, je désirais créer une œuvre qui illustre la beauté d'un coucher du soleil. Cependant, je voulais que mon interprétation de cette dernière soit faite sous forme abstraite pour mieux stimuler l'esprit créatif de la pensée. Tout d'abord, j'ai créé l'œuvre avec des matériaux de récupérations comme des tuiles et des assiettes recyclées. Inspirée par une assiette pour râper de l'ail, j'ai créé le soleil. Par la suite, j'ai utilisé des tuiles brisées pour créer les merveilleux rayons. De plus, pour créer l'effet que le soleil est en train de se coucher, j'ai utilisé des tuiles de couleurs chaudes que j'ai placées abstraitement pour donner l'illusion de mouvement. Ainsi, je me suis inspirée par la technique de plusieurs artistes. Par contre, je me suis majoritairement fiée à ma propre pensée créative. D'ailleurs, grâce aux centaines de couchers de soleil que j'ai témoignés, je me suis servie de mes souvenirs pour pouvoir capturer la beauté simpliste de ce merveilleux temps.



Philippe Vachon

Marionnette démolie
Année de création: 2015
Médium et matériaux: œuvre textile (sculpture composée de tissu recyclé, de laine de mouton, de mousse synthétique et de fil et laine à broder)
Dimension de l'œuvre: 30 cm en hauteur et 13 cm de large

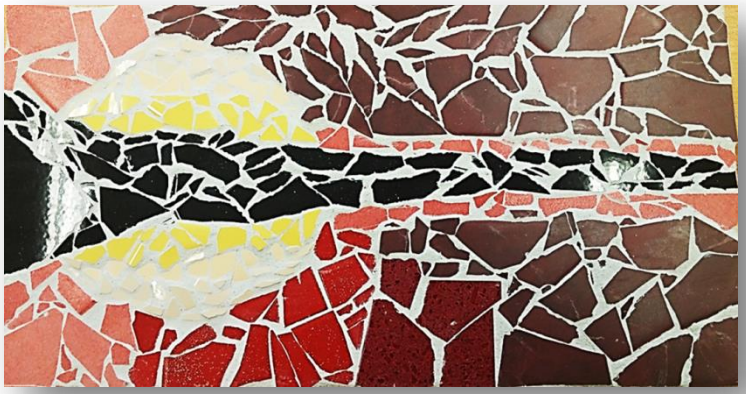


La tentation au suicide te déchire, mais le suicide déchire les autres près de toi.

Mon œuvre représente donc l'idée du suicide par le corps démantibulé et rapiécé avec ses déchirures et ses blessures à vif.

Monica Boulis

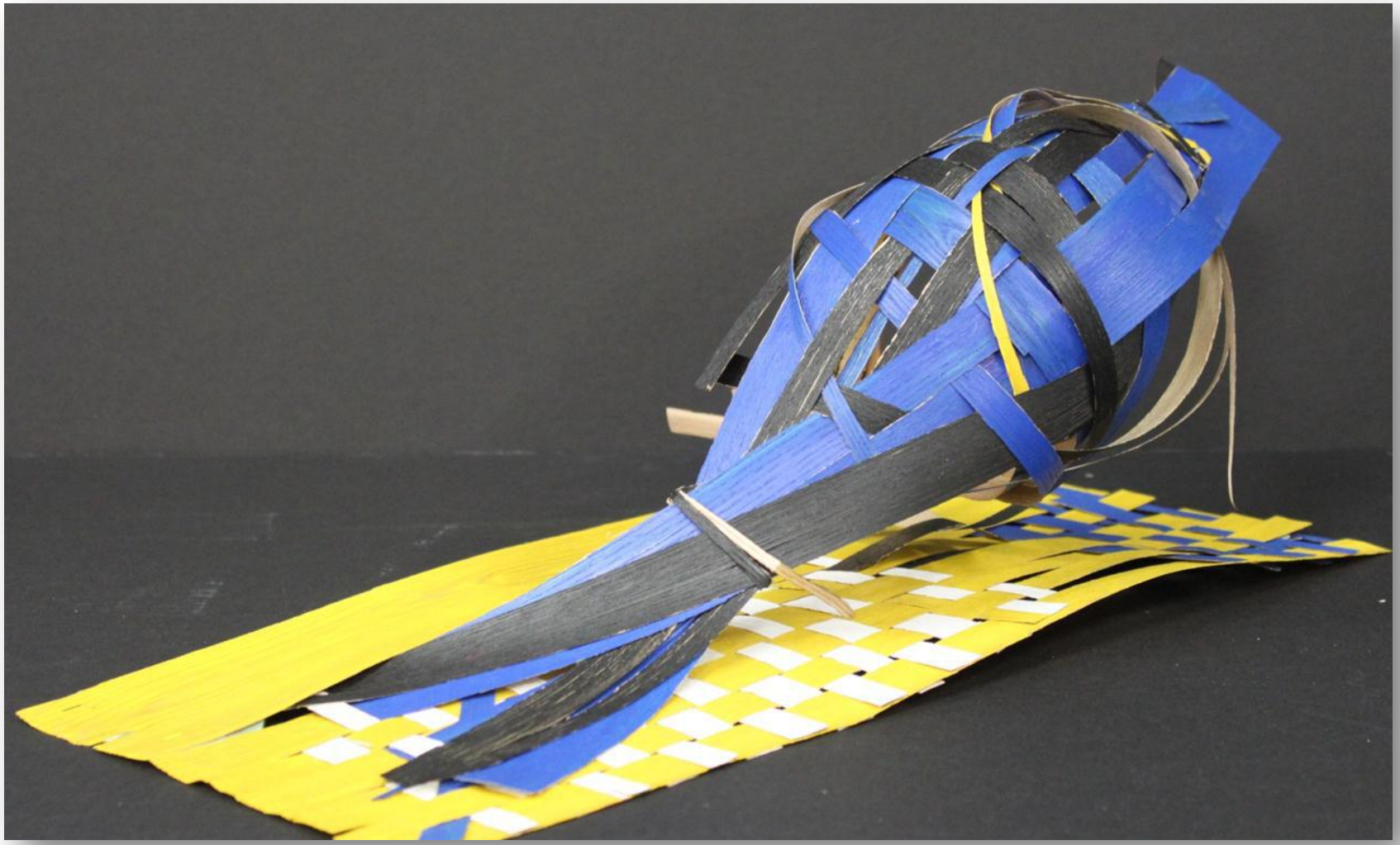
Le coucher du soleil
Année de création: 2015
Medium utilisé: des tuiles, de la colle et du coulis
Dimension de l'œuvre: 20cm X 40cm



Je voulais faire comme œuvre un motif qui représente la fin de tout alors, j'ai pensé au coucher du soleil. Le coucher du soleil représente la fin de la journée, une journée qu'on ne regagnera jamais, ça symbolise aussi un nouveau début avec le lever du soleil le lendemain. Ça symbolise le pardon et la nouveauté. J'aime beaucoup le changement et j'aime terminer chaque jour avec le pardon. Je trouve le coucher du soleil très beau, j'admire beaucoup la vue du ciel au soir. J'aime regarder le soleil se coucher, pour amener une nouvelle journée quelque part d'autre sur la terre.

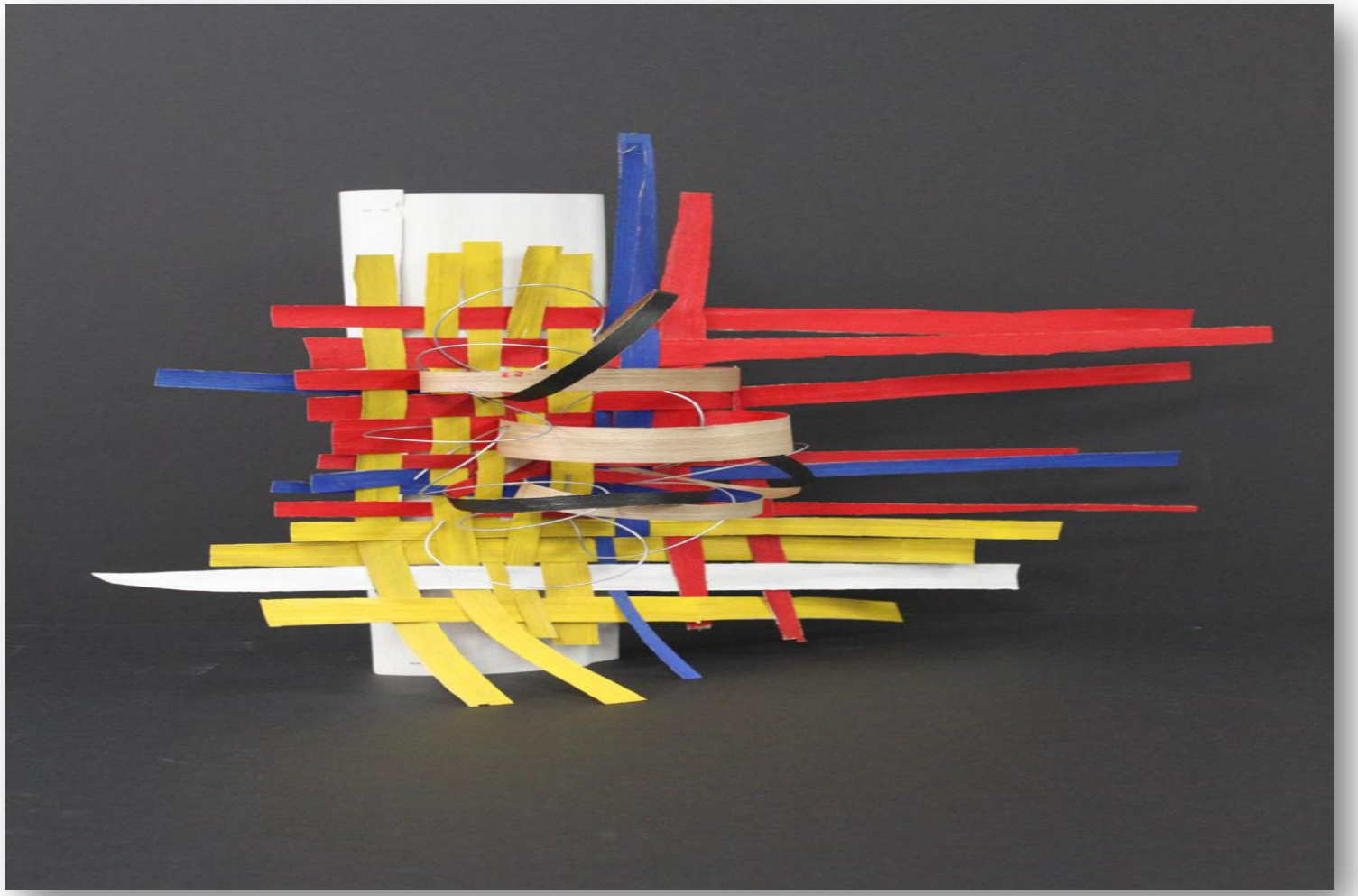
Ailish Mak

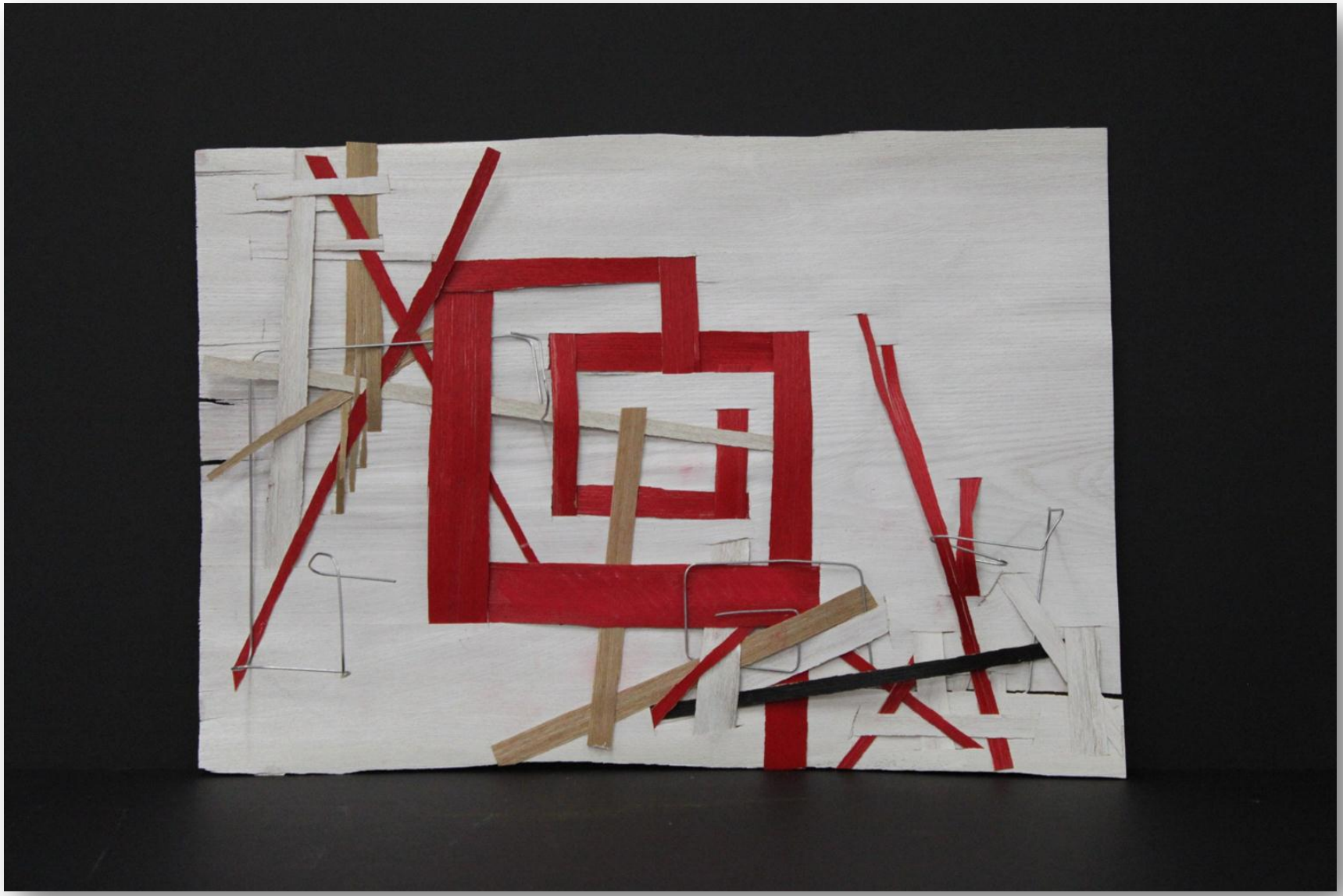
Incomplet



Incomplet

Julie Meunier



Incomplet

Renna Wehbe