Processus de création
LE COLLAGE

Ontario

AFEAO arts en direct

Buts du processus de création

TE PRÉPARER À RÉALISER UNE ŒUVRE ORIGINALE QUI TÉMOIGNE DE RISQUES CRÉATIFS ET DE QUALITÉS ESTHÉTIQUES ET ARTISTIQUES

Développer un processus de création qui témoigne de recherches documentées, d'exercice s d'expérimentation et de prise de risques créatifs pour créer une œuvre d'art contemporain en collage.

Déroulement de l'unité d'apprentissage

Exploration : 1 à 2 périodes

- ✓ **Qui sont les artistes – guides de l'unité d'apprentissage / formation/parcours artistique/production?**
- ✓ **Historique du collage**
- ✓ **Les matériaux pour le collage**
- ✓ **Les sources d'inspiration**

Organisation de la classe : les outils, les matériaux et les consignes de sécurité pendant les exercices d'expérimentation.

Expérimentations : 4 périodes

- ✓ **Exercices techniques**
- ✓ **Exercices pour chercher des idées nouvelles**

Production/Rétroaction : 1 à 4 périodes

- ✓ **Créer une œuvre contemporaine – poursuivre les expérimentations ou trouver de nouvelles solutions en intégrant des aspects du travail d'expérimentation réalisé précédemment (voir dossier de documentation). Par exemple : Est-ce que d'autres matériaux pourraient être travaillés avec certains exercices réalisés durant le travail d'expérimentation? Quels aspects du travail d'expérimentation pourraient être repris au profit du sujet ou le thème à exprimer?**

Présentation : 45 min :

- ✓ **Fiche signalétique et démarche artistique**
- ✓ **Présenter ton travail au groupe-classe ou exposer son œuvre dans l'école ou la communauté**

Progression d'une année d'études à l'autre

Orienter le processus de création selon le CONTINUUM HISTORIQUE, par ex.,

9e AVI1O : MANUSCRITS

- Papiers précieux petits formats (papier de Chine 2000 ans), livre perse, cartouche égyptienne enluminure

10e AVI2O : VERTUS SYMBOLIQUES

- Intégration d'objets symboliques, Tableaux religieux

11e AVI3O : PREMIÈRES NATIONS, MÉTIS, INUITS

- Objets, symboles, motifs; voir fuseaux horaires de Nicole Bélanger

11e AVI3M : CUBISME, FUTURISME

- Décomposition de l'espace et accélération du mouvement dans la composition

12e AVI4E : MOUVEMENTS DU 20e SIÈCLE,

- Associations couleurs et textures, mise en page, unité et variété

12e AVI4M : SURRÉALISME

- Points de vue sur la société actuelle par le choix des objets représentés et l'esthétique

Progression d'une année d'études à l'autre

Orienter le processus de création selon LES TECHNIQUES DE COLLAGE, par ex. :

9e AVI1O
- Collage de papiers trouvés : magazines, emballages précieux

10e AVI2O
- Collage de médias mixtes, de papiers variés + petits objets

11e AVI3O
- Collage de papiers peints par l'élève et de coupures de magazines

11e AVI3M
- Collage de papiers de toutes origines

12e AVI4E
- Collage de papiers peints par l'élève et de coupures de magazines

12e AVI4M
- Collage de style photomontage

Progression d'une année d'études à l'autre

Orienter le processus de création selon des TITRES/THÈMES/SUJETS, par ex. :

9e AVI1O

- Séries, Mots dans l'espace, Botanique expliquée, Le Chat de Claire Séguin, Plan rapproché

10e AVI2O

- Souvenirs d'enfance, La dame de Rose-Aimée Bélanger, L'arbre, Vaisselle sur la table

11e AVI3O

- Phénomènes naturels, Spiritualité, Référent culturel

11e AVI3M

- Surface rugueuse, Bandes déchirées, Négatif/positif, Le chien de Picasso, La ville en folie

12e AVI4E

- Jardins de Gertrude Jekyll, Vue d'avion, Mosaïque du parc Güell, par Antonio Gaudi

12e AVI4M

- Animal branché, Hybridation, Autoportrait

EXPLORATION

Rencontre d'artistes franco-ontariennes

Nicole Bélanger

Artiste multidisciplinaire,
sculpteure, peintre,
spécialiste de l'art mural

Qui est Nicole Bélanger?

ARTISTE MULTIDISCIPLINAIRE, SCULPTEURE ET PEINTRE,

- ✓ Nicole est née à Timmins, en Ontario. Elle passe la plus grande partie de sa vie dans le Témiscamingue ontarien, dans le petit village d'Earlton.

- ✓ Influencée par sa mère Rose-Aimée Bélanger, artiste-sculpteure, Nicole peint, sculpte et réalise des peintures murales. Elle détient une maîtrise en arts visuels de l'Université de Norwich au Vermont.

- ✓ La préoccupation première de cette artiste multidisciplinaire est la relation et les tensions picturales entre la ligne et la couleur dans des images allégoriques qui se développent dans des contextes narratifs.

Projets et commandes publiques

- ✓ Collection Institut Historica-Dominion, Ottawa, 2010, série de six murales *Fuseaux horaires*

Fuseau horaire 3 de la série des six murales Fuseaux horaires, 2010, Techniques mixtes 244 cm x 244 cm

Fuseau horaire 4 de la série des six murales Fuseaux horaires, 2010, Techniques mixtes, 244 cm x 244 cm

Partie d’un mural réalisé en milieu scolaire

ŒUVRE COLLAGE-CONTEMPORAIN

Portrait de ma mère
2012
Collage photographique,
peinture acrylique sur graffix
183 cm x 121 cm

Claire Séguin

Artiste du collage

Qui est Claire Séguin?

Depuis sa jeunesse, Claire Séguin a démontré une prédisposition aux arts.

Au couvent Sainte-Marie de Haileybury où elle fait ses études secondaires, elle :

- développe sa voix de soprano;
- écrit de la poésie;
- fait preuve d'un talent marqué pour le dessin et la peinture.

Or, ce n'est qu'à compter de l'âge de 50 ans, après avoir élevé ses sept enfants, qu'elle a le temps de donner libre cours à sa passion pour la création artistique.

Reconnaissance du talent de l'artiste

Des membres de la communauté artistique reconnaissent le potentiel de Claire et, constatant à quel point ses œuvres se démarquent par leur qualité, l'encouragent à présenter ses œuvres dans le cadre d'expositions de groupes (p. ex., Association d'Arts du Nord de l'Ontario, Northern Impressions Show, Musée de Timmins).

En 1988, elle sera choisie avec pour participer à un projet subventionné par le Centre d'Emploi.

D'une durée de 6 mois, cette initiative lui a permis d'expérimenter avec de nouveaux médiums et de pratiquer les arts visuels dans un espace où elle était entourée d'autres artistes, tout en recevant un modeste salaire.

Ce contrat lui permet aussi de présenter ses travaux dans le cadre d'expositions de groupes, faisant ainsi connaître ses œuvres dans des réseaux provinciaux, notamment à la Galerie du Nouvel Ontario de Sudbury.

Portrait de Claire Séguin et de son conjoint, André

Autoportrait, 60 x90cm,
Collage sur carton
collection de Nicole Bélanger

Détail

Artiste autodidacte

Équipe du Jour, Puits Sud, MineTeck-Hughes Mines Ltée.
Collage

« Mon père, c'était un des nombreux mineurs qui descendaient chaque jour au grand péril de leur vie, pour peu d'argent et aucun bénéfice. Ce sont les souvenirs de mon père et de ses compagnons de travail des jours passés et présents qui ont inspiré certaines de mes œuvres. »

Église chère à la famille Séguin

1988-1989

Baie du lac Supérieur

Représentation d'une baie du lac Supérieur, non loin d'où le navire S.S. Edmund Fitzgerald aurait coulé; Claire Séguin appréciait particulièrement le talent du chanteur Gordon Lightfoot qui a composé une chanson commérant ce désastre marin.

Naufrage à Coldwell Bay, 1989, Collage sur carton entoilé

- **rehauts** à l'encre de Chine;
- image de cheveux découpés représentant le foin, les herbes séchées;
- bandes de papier pour représenter les planches de bois de la coque du bateau.

Parc provincial kap-kig-iwan, Englehart

Pour coller ses papiers, l'artiste :

- ✓ travaille par zone, se concentrant sur un objet, en fonction des couleurs représentées (p. ex., ciel, eau, forêt)
- ✓ colle les fragments de papiers pour créer les couches texturées
- ✓ varie formes et sortes de papiers dans différentes orientations, selon les effets désirés.

Hautes chutes, Parc provincial Kap-Kig-Iwan, Englehart, Ontario, 1992;
Collage
Œuvre représentant une cataracte d'une rivière dans le Nord de l'Ontario

Au bord du lac Témiscamingue

« La toile est inspirée d'une scène sur le bord du lac Timiskamingue à Haileybury où l'artiste a fréquenté le couvent St Marie. »

Le temps des lilas, 1989, Collage
(mention honorable dans la compétition du Northern Telephone Cover en 1989)

les saisons L'HIVER

Pour la mise en place de son sujet, l'artiste :

- ✓ se reporte à ses photos et dessins pour réaliser un croquis sur son support
- ✓ trace au crayon les lignes de contours des formes qu'elle représentera

Œuvre représentant le puits d'une mine à l'hiver; des lignes sinueuses tracent le parcours de véhicules qui sont passés sur la route enneigée.

Les saisons LA FONTE DES NEIGES

Pour réaliser des textures particulières, l'artiste adapte sa technique de préparation du papier, par exemple :

- ✓ languettes régulières réalisées avec un scalpel
- ✓ formes précises découpées au ciseau
- ✓ lanières déchirées aux contours irréguliers
- ✓ pacotilles minuscules déchiquetées à la main

Œuvre représentant une rivière au moment de la fonte des glaces avec, en avant-plan, un pin dont le tronc est tordu; le sujet représenté et le traitement pictural rappellent certaines œuvres du Groupe des Sept.

Les saisons LE PRINTEMPS

Rivière au printemps avec, sur la berge, des fougères naissantes.

Les fougères à la rivière Blanche, 1993,
œuvre de collage sur toile

Détail, les fougères à la rivière Blanche

Lorsque le collage est terminé, l'artiste applique une couche finale de colle sur l'ensemble de l'œuvre.

Gros plan sur les fougères et le mouvement de l'eau.

Les saisons L'ÉTÉ

- ✓ L'artiste prend des photos ou fait des croquis de lieux qui lui inspirent la beauté pendant des randonnées en forêt et en voyage (par exemple, *Épave à Coldwell Bay*, photo du lac Supérieur).
- ✓ Elle s'inspire aussi de photos que d'autres personnes ont prises (p. ex., *Escale à Trinidad*, photo de voyage prise par son fils).

Le tulipier, 1988-1989

Les saisons L'AUTOMNE

Rameau végétal avec feuillage dans les tons de vert, contrastant avec des tons automnaux à l'arrière-plan.

Les saisons L'AUTOMNE

Déterminée et patiente, l'artiste pouvait passer de 3 à 4 semaines à réaliser une œuvre de 24 x 36 pouces et selon elle, le collage est une technique plus exigeante que la peinture. Ce qui a commencé par un passe-temps est devenu une passion. Dans l'espace de 12 ans, elle a réalisé plus de 65 œuvres avant son décès en 1995. Même si elle n'a pu se consacrer à sa pratique artistique que tard dans la vie, ses tableaux ont été achetés par des collectionneurs de partout en Ontario et d'ailleurs au pays.

Histoire DU COLLAGE

NOTE : Les photographies des œuvres présentées dans ce diaporama, le sont pour usage pédagogique de cette ressource uniquement. Elles invitent l'élève à consulter les sites Web d'où elles proviennent, dans le but d'approfondir leurs connaissances des arts.

L'invention du papier en Chine et les colles végétale et animale ouvrent la porte au collage voilà plus de 2000 ans.
Les plus vieux collages connus aujourd'hui remontent au XIIe siècle et sont japonais. Collés et juxtaposés, ils décorent des manuscrits.
Cent ans plus tard, les couvertures de livres perses sont ornés de végétaux séchés et d'images.
Comme catégorie artistique c'est au début du XXe siècle, en 1912 que les **cubistes Braque** et **Picasso,** ouvrent la voie à d'autres artistes qui exploreront la technique du collage entre figuration et abstraction.
La décoration et la publicité ne sont pas en reste. Les pistes de créations sont immenses et les résultats en témoignent.

https://www.pinterest.com/pin/484066659925856863/

https://www.pinterest.com/cdromaguet/collage-de-papiers/

http://eileendownes.com/artwork/shoes.html

https://www.pinterest.com/pin/484066659925856887/

LE CUBISME

Que produisent les artistes?

En général les cubistes travaillent avec les médiums à leur disposition :

- **la peinture à l'huile et à la gouache**;
- **le collage :**
  - des « papiers collés », l'on n'utilise que des papiers qui sont intégrés à une œuvre sur support papier ou carton à laquelle sont ajoutés des dessins;
  - journaux, surtout Picasso qui aimait intégrer des découpures du quotidien *Le Journal,* faisant ainsi allusion à des événements de tous les jours;
  - papiers peints à motifs variés, notamment du papier imitant le grain du bois, comme le faisait Braque qui les organisait avec soin dans un arrangement formel;
  - assemblages d'objets non-art intégrés à des œuvres peintes ou à des dessins;
- **la sculpture,** (Jacques Lipchitz et Henri Laurens) dont les contours sont nets et angulaires (qui s'adouciront avec le temps).

À quelles caractéristiques reconnaît-on une œuvre cubiste? On y observe :

- des sujets décomposés en éléments ou formes simples, souvent géométriques, ce qui leur donne une allure sculpturale;
- l'abstraction et la déformation intentionnelle de certains éléments;
- l'absence de la représentation classique de la profondeur (perspective);
- des points de vue multiples qui se confondent (p. ex., vue de côté, de face);
- des compositions aplaties où des plans fracturés se fondent les uns aux autres.

COLLAGES CUBISTES

PABLO PICASSO *Nature morte à la chaise cannée*, 1912,
Peinture à l'huile, toile cirée, carte et corde sur toile, 29 x 37 cm
http://ekladata.com/AYyrdrlS0rSAtUsc1PIs6CODI-U.jpg
aussi Google + collage + Picasso

GEORGE BRAQUE *Violon, pipe, « Le quotidien »,* 1913,
Fusain, mine graphite, craies et papiers collés sur papier collé sur carton, 74 x 106 cm
http://www.wikiart.org/fr/georges-braque/violin-and-pipe-le-quotidien-1913
aussi Google + collage + Georges Braque

JUAN GRIS *Le Lavabo*, 1912
Huile sur toile avec papier collé et miroir, 127,5 x 87,5 cm
http://www.dl.ket.org/webmuseum/wm/paint/auth/gris/gris.lavabo.jpg
aussi Google + collage + Juan Gris

LE FUTURISME

Que produisent les artistes?

En général, les futuristes travaillent avec les médiums à leur disposition :

- **la peinture** où les plans s'entrecoupent et où les images sont segmentées en formes géométriques qui rappellent la lumière réfractée dans un prisme (Gino Sevirini, Umberto Boccioni, Carlo Carrà);
- **Le collage** (Giacomo Balla, Carlo Carrà, F.T. Marinetti);
- **la sculpture,** principalement avec Umberto Boccioni dont les œuvres proposent une reconstruction abstraite du sujet plus qu'une imitation de la réalité; les matériaux varient (p. ex., bronze, béton, bois).

À quelles caractéristiques reconnaît-on une œuvre futuriste? On y observe :

- l'énergie concentrée vers le centre d'intérêt rayonne de l'intérieur vers l'extérieur, créant une illusion d'explosion, ou de force centrifuge;
- la présence d'éléments représentant la modernité (p. ex., machines);
- des motifs circulaires qui évoquent des tourbillons de formes et de couleurs;
- des lignes et des plans répétés qui suggèrent du mouvement ou des réverbérations;
- l'utilisation de procédés tels que le collage par lequel on intègre aux œuvres des mots ou des onomatopées qui évoquent l'idée de mouvement ou des bruits de machines (p. ex., Vrooom).

COLLAGES FUTURISTES

FILIPPO TOMMASO MARINETTI, *Irredentismo,* 1914.
Inchiostro, pastello, collage su carta; 21,8×27,8 cm. Lugano, collection privée. http://www.geneveactive.ch/article/litalie-celebre-le-premier-manifeste-artistique-du-xxe-siecle/

UMBERTO BOCCIONI *La Charge des lanciers*, 1915,
Tempera et collage sur papier, 32 x 50 cm,
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Charge_des_lanciers

CARLO CARRÀ, *Pursuit (Inseguimento)*, 1915,
Tempera, charcoal, and collage on cardboard, 39.05 x 67.95 cm, Gianni Mattioli Collection.
http://arttattler.com/archiveshockofthenews.html

LE CONSTRUCTIVISME

Que produisent les artistes?

Par leurs œuvres, les artistes associés au constructivisme démontrent une intention de :

- répondre à la fonction utilitaire à l'art, plus que l'expressivité;
- fusionner les arts aux médias, ce qui entraînera l'émergence du design graphique;
- concevoir des œuvres qui font interagir le mouvement, l'espace et la lumière;
- rendre hommage à l'ère industrielle et à l'efficacité de la machine et de la technologie;
- promouvoir le régime politique des Bolchéviques grâce à des techniques de propagande.

Bolchéviques, fraction du Parti ouvrier social-démocrate de Russie fondée en 1903 et dirigée par Lénine (bribe d'info tirée de Wikipédia - https://www.google.ca/?gws_rd=ssl#q=bolch%C3%A9vique

À quoi reconnaît-on les caractéristiques d'une œuvre constructiviste? On y observe :

- la présence d'abstraction, plutôt que la figuration ou l'imitation du réel;
- l'utilisation de caractères typographiques modernes qui sont en harmonie avec le message;
- des formes géométriques (p. ex., cercle, rectangle, carré) découpées avec précision;
- l'importance accordée à l'abstraction et aux perspectives multiples;
- des zones nettement définies et des couleurs pures (p. ex., couleurs primaires, noir, blanc).

Bien que le constructivisme soit connu aujourd'hui comme courant d'avant-garde au même titre que le suprématisme, il voit le jour à l'orée de la révolution russe. Il s'intéresse autant à la peinture qu'à la sculpture, au design et à l'architecture. La production en collage est impressionnante car elle témoigne du point tournant de la Russie mourante au début du XXe siècle alors le parti communiste se prépare à prendre la relève (de la Russie des Tsars à la relève ouvrière de l'URSS).

COLLAGES CONSTRUCTIVISTES

EL LISSITZKY, *Autoportrait*, 1922, photomontage
http://www.wikiart.org/fr/el-lissitzky

LIUBOV POPOVA, *Production Clothing for Actor no.5 in Fernand Crommelynck's play The magnanimous Cuckold* , 1921, collage, gouache et encre

http://uploads0.wikiart.org/images/lyubov-popova/production-clothing-for-actor-no-5-in-fernand-crommelynck-s-play-the-magnanimous-cuckold.jpg

https://www.pinterest.com/pin/107242034849390666/

VARVAVA STEPANOVA *Caricature*, 1924, collage
https://www.pinterest.com/johnlandberg/russian-avant-guard-stepanova/

LE SURRÉALISME

Les artistes surréalistes aiment changer les objets de contexte, surprendre par la présence d'objets dans un endroit inattendu.

- Les images illustrant des objets de tous les jours que l'artiste place dans de nouveaux contextes font voir ces réalités sous un autre regard, ce qui permet de créer des liens directs avec l'inconscient.

- Les objets s'opposent les uns aux autres par contraste ou mettent en valeur d'autres objets auxquels ils sont associés, leur offrant ainsi une nouvelle valeur symbolique.

- Les images utilisées sont souvent liées à l'iconographie populaire, provenant des médias (p. ex., publicité), de livres savants (p. ex., illustrations médicales, dictionnaires), etc.

- Ce qui distingue les collages des surréalistes de ceux des cubistes ou des dadaïstes, c'est la poésie qui s'en dégage ainsi que la présence abondante de traits d'humour noire et d'ironie.

- Le génie de l'artiste surréaliste réside moins dans l'exécution des techniques traditionnelles d'arts visuels (p. ex., peindre, dessiner, sculpter) que dans la pertinence des choix qu'elle ou il fait et de la réflexion que ces choix provoquent.

- Les surréalistes rapprochent des idées qui ne se côtoient pas dans le monde réel. Associées à l'irrationnel, les sujets représentés sont souvent absurdes, hallucinants ou cauchemardesques.

COLLAGES SURRÉALISTES

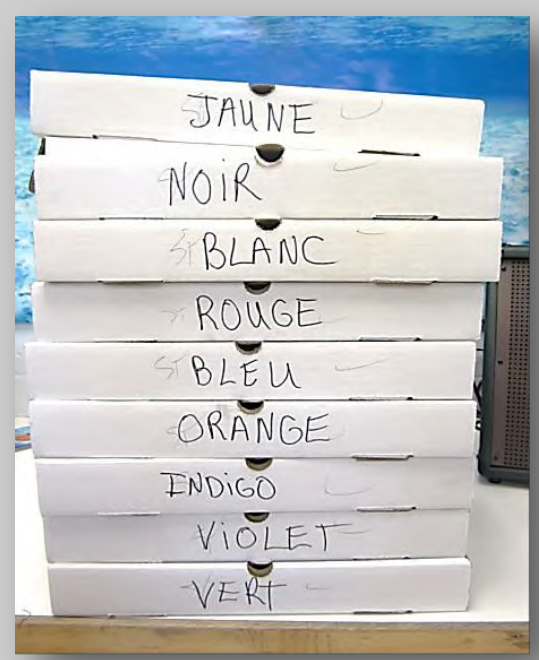
MAX ERNST, *Le Rossignol chinois*, 1920, Photomontage, 12,2 X 8,8 CM
http://www.wikiart.org/fr/max-ernst/the-chinese-nightingale-1920

JACQUES PRÉVERT, *Les garçons de la rue*, collage de Jacques Prévert sur une photo de Robert Doisneau
http://www.telerama.fr/cinema/jacques-prevert-une-verve-intarissable,35786.php

Place aux matériaux

MATÉRIAUX POUR LE COLLAGE

Selon la méthode de l'artiste franco-ontarienne Claire Séguin, sélectionner des morceaux de papiers déchirés de couleurs variées et les classer par couleur comme ci-dessous, dans des boites de pizza recyclées.



Collections de papiers déchirés, classés par couleur

Claire Séguin, *Lac Timiskaming*

Travaux d'élèves

- **Les papiers** : journaux, carton, papier glacé, papier construction, papier peint (« tapisserie »), papier tissu diaphane ou semi-transparent, etc.
- **Les objets trouvés** : morceaux de plastique, jouets, rebus, objets recyclés... bref des objets du quotidien qui peuvent être fixés au support.
- **Les textiles** : fibres naturelles (p. ex., coton, lin, laine) ou fabriquées (p. ex., synthétiques) et dont les propriétés varient en :
  - texture (p. ex., jute, flanelle, lamé)
  - souplesse (p. ex., soie, satin, acétate)
  - densité allant d'opaque (p. ex., feutre, étoffe) à semi-transparente (p. ex., voile, mousseline)

DOMINIQUE LAURENT – *Partie de l'œuvre* *Le mystère de la foi*. 2006.
Il s'agit en fait de collages de matériaux trouvés et recyclés : papiers, soies, rubans, plumes d'oiseaux, cailloux et les fameuses "mouches" en queues de crevettes
(oui, oui, la partie du crustacé qui s'ouvre en éventail, et cuite par-dessus le marché!) sont étalées sur divers supports de bois et de morceaux de soie. »

EXPÉRIMENTATION

- S'inspirer des œuvres du continuum historique pour traiter un sujet personnel ou le thème proposé.
- Réaliser certains des exercices proposés dans les quatre prochaines diapositives.
- Varier les techniques : collage de papiers et collage et médias mixtes.
- Utiliser la technique de Claire Séguin ou celle d'artistes du collage étudiés en collage.

Composition accidentelle (aléatoire)

Créer en manipulant des objets

- Au hasard, apposer une première couche d'objets sur le support.
- Regarder l'effet obtenu en cherchant des liens (p. ex., entre les formes; effet provoqué par la position d'un objet par rapport à un autre; formes d'objets évoqués par les papiers déchirés).
- Réorganiser les objets (p. ex., juxtaposer des objets pour rehausser l'effet; déplacer pour en améliorer l'efficacité; superposer des objets qui se font opposition pour créer un contraste).
- Photographier les différents essais de compositions pour bâtir son dossier de documentation

Créer avec spontanéité, recours au hasard

Voici ci-dessous un extrait d'un poème écrit par le promoteur dadaïste, Tristan Tzara intitulé *Pour faire un poème dadaïste*. Il s'agit des consignes pour réaliser un collage linguistique.

> *« Prenez un journal.*
> *Prenez des ciseaux.*
> *Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème.*
> *Découpez l'article.*
> *Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac.*
> *Agitez doucement.*
> *Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre.*
> *Copiez consciencieusement dans l'ordre où elles ont quitté le sac. (...) »*

Reprendre la démarche proposée par Tzara pour réaliser une œuvre visuelle en collage.

- Prendre une revue.
- Choisir une page contenant une image intéressante de par son sujet ou le choix de couleurs.
- Découper avec soin les éléments constituant l'image et mettez-les dans un sac.
- Agiter doucement.
- Sortir ensuite chaque fragment d'image l'un après l'autre.
- Coller les fragments d'image sur le support dans l'ordre où ils ont quitté le sac.

Collage à la manière des surréalistes

- Observer des exemples d'œuvres de collages dont les principes souscrivent au surréalisme.
- Détacher une page d'un calendrier illustré périmé qui servira d'arrière-plan.
- Découper dans des magazines des images variées qui ne sont pas forcément liées en sens, mais qui génèrent des idées intéressantes ou drôles si on les imagine sur un même plan (p. ex., visage d'un chat, chevelure luxuriante, corps d'un personnage fictif de la publicité).
- Disposer les fragments d'images sur l'arrière plan et les manipuler jusqu'à ce que l'agencement le plus intéressant surgisse et qu'il en émerge une scène unifiée dont le sujet semble farfelu, absurde ou qui rappelle un rêve.
- Découper des mots (p. ex., titres d'articles, onomatopées) dans des revues en vue de les intégrer au collage pour évoquer des onomatopées (bruits), des paroles d'un personnage ou des concepts abstraits tels des sentiments.
- Créer un encadré réalisé à partir d'une image qui se démarque de l'arrière-plan (p. ex., amas de bulles, chevelure, nuage), puis y coller les paroles choisies à l'étape précédente.
- Découper (revues, journaux) les lettres de son nom pour signer l'œuvre au bas de la feuille.

De la déconstruction vers la reconstruction

(ou de l'ordre… au chaos… à un nouvel ordre)

- Détacher de magazines un nombre de pages (4-5) ou les images présentent un attrait particulier (p. ex., couleurs, textures).
- Utiliser des techniques variées pour déconstruire les images (p. ex., découper avec des ciseaux; déchiqueter avec les doigts; hacher à la tranche).
- Tracer un croquis sur un support (p. ex., carton entoilé) pour représenter un sujet différent des images originales récoltées des magazines.
- Appliquer les principes de juxtaposition et de superposition pour reconstruire une nouvelle image en collant les fragments d'images sur le support.
- Déconstruire certaines zones en utilisant des techniques de soustraction : déchirer, gratter, pour en retirer des couches d'images.
- Appliquer des rehauts à certaines sections en utilisant de la gouache, des pastels, etc.

Consulter pour visionner des collages http://musee.artcolle.com/albumphoto/index3.html

PROPOSITION DE CRÉATION

Réaliser une œuvre en collage qui témoigne de prise de risques et d'innovation, de choix éclairés dans les étapes de l'exploration et des exercices d'expérimentation.

*** L'élève raffine sa proposition de création à la fin de l'expérimentation s'il le juge nécessaire.

Productions d'élèves

Collage + technologie

Liane Quesnel

Confusion
2014
Collage, photographie , peinture acrylique

Je vais créer un œuvre d'art contemporain représentant mon coté irréaliste qui intègre différents matériaux que j'ai utilisés dans mes divers collages lors des étapes de l'exploration et de l'expérimentation.
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 dadaïsme et aussi un peu du surréalisme car j'ai collé et peint divers objets à différents endroits pour créer un œuvre qui ne ressemble à rien.

Exploration/expérimentation

J'ai commencé par peinturer mon arrière-plan et ensuite je me suis inspirée des montagnes pour créer cette œuvre. J'ai mis des boutons pour donner de la couleur à mon œuvre.

Pour mon « selfie » j'ai accentué mes yeux pour les faire ressortir. Ensuite, j'ai peinturé des pièces de «puzzle» de différentes couleurs pour démontrer mes différentes émotions et pour le reste, j'ai collé des morceaux de carton pour tenter quelque chose de nouveau.

Oeuvre finale

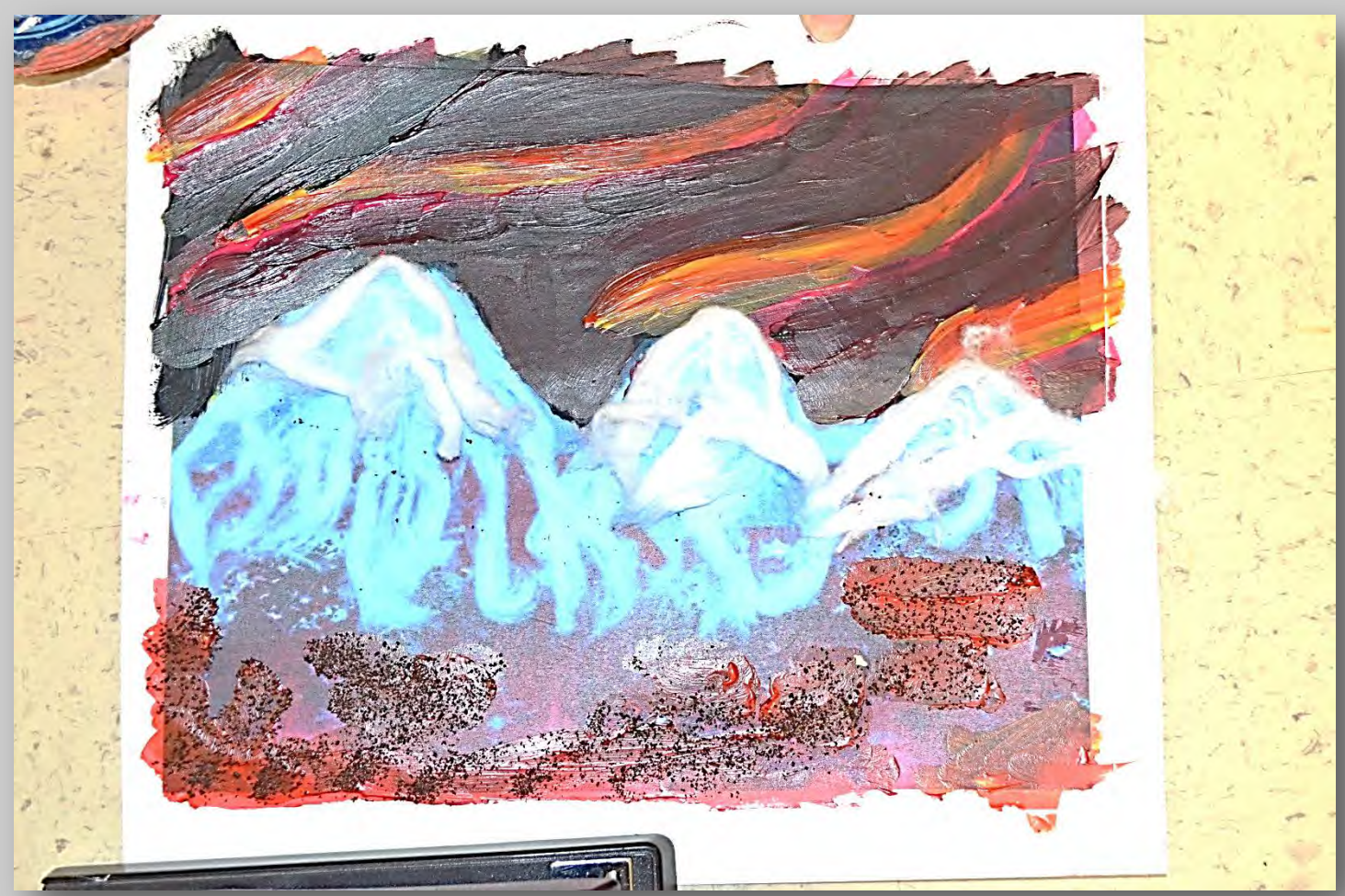
Confusion, 2014, Collage, photographie , peinture acrylique, École secondaire catholique de Casselman

Melyssa Sabourin

Montagnes
2014
Collage de divers matériaux et peinture
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.

Exploration



Œuvre finale

Montagnes, 2014, Collage de divers matériaux et peinture, 23.5 x 20.5 cm, École secondaire catholique de Casselman

Présentation des œuvres

Les élèves :

- ✓ remplissent la fiche signalétique et exposent leur œuvre dans l'école;
- ✓ visitent l'exposition et analysent des œuvres;
- ✓ participent à la session d'analyse critique en présentant leur intention artistique au groupe-classe et fournissant des commentaires proactifs par rapport aux œuvres de leurs pairs.

L'AFÉAO remercie :

- ✓ Nicole Bélanger, artiste qui donne à l'AFÉAO le droit d'utilisation et de diffusion de photos prises dans son atelier pour cette ressource uniquement.
- ✓ Les enfants de Claire Séguin qui donne à l'AFÉAO le droit d'utilisation et de diffusion des photos des œuvres de leur mère.
- ✓ 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.
- ✓ Colette Dromaguet qui donne à l'AFÉAO, la permission d'utiliser ses photos pour cette ressource uniquement.

Recherche, rédaction, : Marianne Perron-Gadoury/Colette Dromaguet
Photographie , rédaction, mise en page et gestion de projet : Colette Dromaguet
Validation finale : Lise Goulet

Les sites nommés ont été vérifiés le 6 novembre 2014. Il est possible qu'un lien devienne introuvables. Veuillez alors utiliser les outils de recherche pour retrouver l'information désirée.
Les photos présentées proviennent du site mentionné sous la photo. Nous vous encourageons à explorer ces sites pour enrichir votre travail pédagogique. Pour tout commentaire : info@afeao.ca

Ontario

AFÉAO arts en direct