

L'ART AU HASARD

Petits ateliers pour exercer le regard et développer l'imagination

REGARDER LES NUAGES...

Pour commencer, tu peux observer la course des nuages dans le ciel et, si tu les regardes assez longtemps, tu pourras voir défiler une infinité de formes.

Au cas où les nuages seraient absents, voici quelques photos pour exercer ton regard.

(Pour ma part, il me semble apercevoir un drôle de « canard-limace », un petit avion à réaction et un chanteur de rock auquel il ne manque plus qu'à rajouter un micro dans la main ...) Et toi, que vois-tu ? N'hésite pas à redessiner les contours et à rajouter des détails au feutre fin noir pour mettre en valeur tes trouvailles.

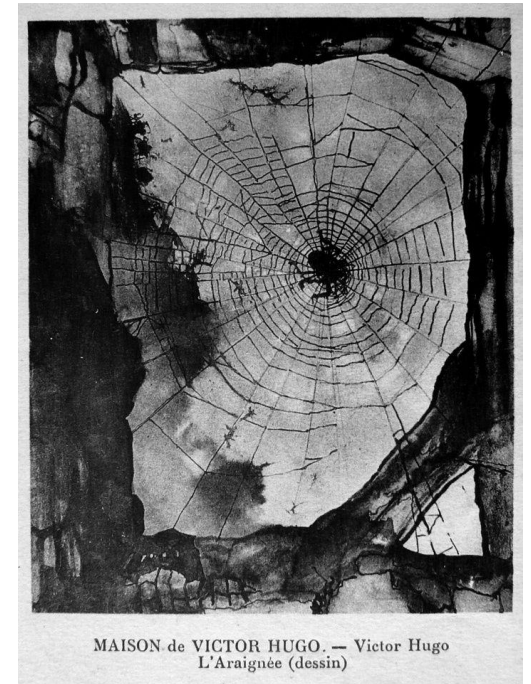
FAIRE DES TACHES...

Tu connais sûrement **VICTOR HUGO** (1802-1885) pour ses romans, ses poésies et ses pièces de théâtre, mais savais-tu qu'il avait également réalisé plus de 4000 dessins !

Pour réaliser bon nombre de ces derniers il utilisait le **hasard***, se laissant guider par des taches d'encre pour construire ses images.

Parfois, il laissait ces taches d'encre telle qu'elles étaient, sans les retoucher une fois qu'elles étaient sèches, et se contentait de les observer comme on observe des nuages dans le ciel.

D'autres fois, il reprenait son pinceau ou sa plume pour redessiner les villes, les châteaux, les grottes, les animaux et les monstres qu'il y découvrait.

MAISON de VICTOR HUGO. — Victor Hugo
L'Araignée (dessin)

***[le hasard est un évènement que l'on ne peut ni prévoir, ni contrôler]**

DANS L'ATELIER...

Matériel : pour commencer, protège bien la table sur laquelle tu vas travailler avec du papier journal par exemple, et les vêtements que tu portes avec un tablier. Il te faut aussi :

- des feuilles de dessin un peu épaisses (160 gr au minimum) mais de petite dimension (A5 au maximum)
- un pot d'eau.
- un chiffon, un morceau de papier cellophane et un morceau de papier aluminium.
- deux pinceaux (un moyen pour déposer l'eau sur la feuille ou éclabousser les taches d'encre et un plus fin pour déposer l'encre dans les taches d'eau).
- de l'encre de chine (si tu n'en as pas, fais goûter quelques gouttes d'encre de ton stylo plume dans un récipient).
- Pour provoquer l'imprévu, **VICTOR HUGO**, n'hésitait pas à mélanger toutes sortes de matières à l'encre de Chine : jus de mûres, cendres, ... à toi de choisir ce qui pourrait teindre tes taches d'encre : du café soluble, des épices, ...

Mise en œuvre : faires des taches

- 1-mouille de manière **aléatoire** (: au hasard) la première feuille à l'aide du plus gros pinceau imbibé d'eau.
- 2-fais tomber quelques gouttes d'encre pure sur les zones humides avec le petit pinceau.
- 3-Observe ce qui se produit : la diffusion de l'encre dans l'eau va faire ressortir les formes des taches d'eau .
- 4-tu peux ensuite projeter de l'encre à différents endroits en tapotant doucement le manche de ton pinceau, tu verras que l'encre se diffuse sur les zones humides et se fige sur les zones sèches.
- 5- tu peux aussi saupoudrer les zones humides avec le café ou les épices, souffler sur les taches les plus gorgées d'eau ou gribouiller au hasard avec le manche de ton pinceau (mais doucement car le papier humide est très fragile et risque de se déchirer).
- 6- avant que l'encre ne sèche, tu peux tamponner doucement certaines zones avec ton chiffon, ou bien recouvrir ta feuille d'un morceau de cellophane ou de papier aluminium que tu enlèveras une fois tes encres sèches : tu pourras ainsi observer différentes textures dues aux pliures du tissu, du papier cellophane ou du papier aluminium...
- 6-**SURTOUT** veille bien à ne pas recouvrir toute la feuille d'encre pure : il faut absolument préserver différentes valeurs (du blanc, du gris et du noir ou du gris très foncé), sinon tu risques de ne rien voir apparaître.
- 7-pendant que la première feuille sèche, tu peux faire d'autres essais sur les autres feuilles en essayant de varier les gestes et les techniques.

DANS L'ATELIER...

Matériel : un stylo feutre fin noir, des crayons de couleur.

Mise en œuvre : exploiter les taches

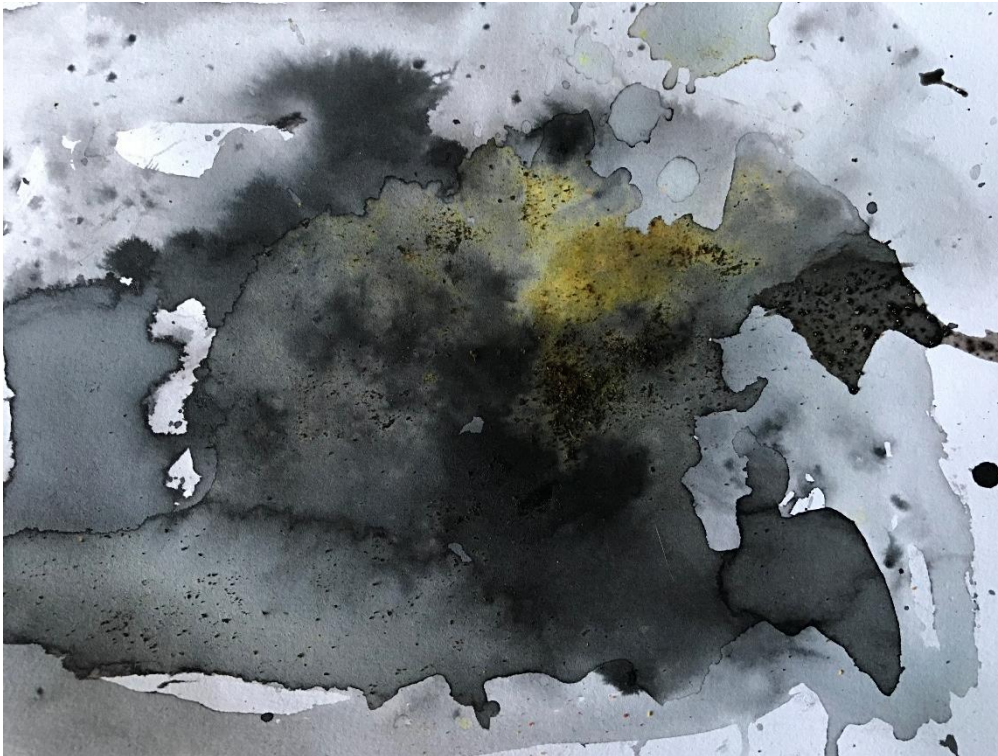
Pas d'inquiétude si tu ne vois pas tout de suite apparaître des formes : pour libérer ton imagination, tu peux tourner la feuille dans tous les sens, tu peux aussi la regarder de loin ou d'en haut (en la posant au sol et en tournant autour).

Ne t'attends pas à voir forcément apparaître des formes complètes : notre cerveau étant capable de percevoir des formes mêmes si celles-ci ne sont pas finies, il te suffira de compléter ensuite ces formes à l'aide du feutre fin.

Au fur et à mesure que les formes apparaissent, redessine-les en essayant de voir comment elles peuvent s'associer entre elles : est-ce qu'il s'agit juste d'un paysage ? Y a-t-il également des personnages ? Des animaux étranges ?...

Lorsque tu auras tout redessiner au feutre fin, tu pourras mettre en couleur.

QUELQUES TACHES POUR T'EXERCER :

DANS L'ATELIER...

D'AUTRES TACHES POUR T'EXERCER : j'ai retravaillé deux des taches ci-dessous, sauras-tu reconnaître les taches qui m'ont inspirée ?

Ensuite, à toi d'imaginer la suite de cet étrange bestiaire à l'aide toujours, d'un feutre fin noir (ou d'un stylo bille) et de quelques crayons de couleurs. N'appuie pas trop fort lorsque tu mets tes dessins en couleur, sinon tu risques de faire disparaître les différentes valeurs de gris et de perdre les effets d'ombre et de lumière.

LA TECHNIQUE DE LA DENDRITE

Ce mot est dérivé du grec ancien « dendron » (« arbre »). IL désigne par exemple, les cristallisations qui sur certaines roches, évoquent la figure d'un arbre (voir ci-dessous un exemple de dendrites minérales)

En art, la dendrite ou « aquarelle à l'écrasage » désigne une technique qui fut très utilisée par la romancière **GEORGE SAND** (1804-1876), surtout célèbre pour son œuvre littéraire, mais qui toute sa vie ne cessa de dessiner et de peindre.

La dendrite consiste à déposer au hasard, de la peinture aquarelle en tube sur une feuille de papier, puis de l'écraser avant qu'elle ne sèche avec une autre feuille ou une surface très lisse comme une plaque de verre. On peut alors voir la peinture s'écraser en formes végétales (des formes de plantes) ou minérales (en forme de roches).

GEORGE SAND utilisait du bleu, du brun et surtout du vert.

Lorsque la peinture était sèche, il lui suffisait de redessiner à la plume ou à la peinture les formes qu'elle décidait de mettre en valeur et de rajouter d'autres éléments du paysage au gré de son imagination.

DANS L'ATELIER...

Matériel : pour commencer, protège bien ta table de travail, ainsi que tes vêtements. Il te faut aussi :

-des feuilles de dessin un peu épaisses (160 gr au minimum) mais de petite dimension (A5 au maximum)

-quelques tube de gouache (bleu, jaune, brun, verts).

- un morceau de plastique souple comme un intercalaire de classeur, par exemple.

Mise en œuvre : répartis des taches de gouaches sur l'intercalaire, puis recouvre ces taches avec une feuille de dessin afin d'écraser la peinture. Ensuite, décolle doucement la feuille de l'intercalaire et laisse-la sécher à l'abri (tu peux également déposer la peinture directement sur la feuille de papier, puis l'écraser avec l'intercalaire). Tu peux renouveler l'expérience autant de fois que tu le désires en changeant l'ordonnance des couleurs.

Mise en œuvre : exploiter les taches (si tu veux, tu peux t'entraîner à retravailler les deux dendrites ci-dessous)

Il te faudra un crayon à papier et 4 ou 5 crayons de couleur, pour retravailler tes dendrites une fois sèches.

DANS L'ATELIER...

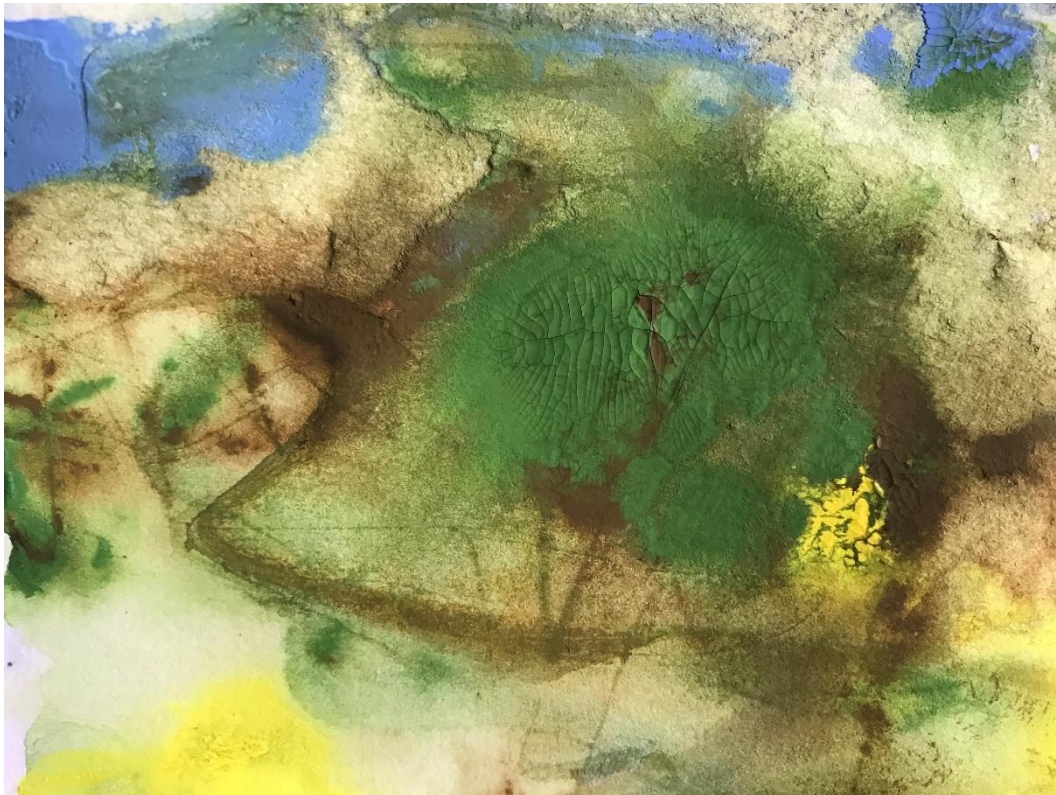
Matériel : pour commencer, protège bien ta table de travail, ainsi que tes vêtements. Il te faut aussi :

- des feuilles de dessin un peu épaisses (160 gr au minimum) mais de petite dimension (A5 au maximum)
- quelques tube de gouache (bleu, jaune, brun, verts).
- un morceau de plastique souple comme un intercalaire de classeur, par exemple.

Mise en œuvre : répartis des taches de gouaches sur l'intercalaire, puis recouvre ces taches avec une feuille de dessin afin d'écraser la peinture. Ensuite, décolle doucement la feuille de l'intercalaire et laisse-la sécher à l'abri (tu peux également déposer la peinture directement sur la feuille de papier, puis l'écraser avec l'intercalaire). Tu peux renouveler l'expérience autant de fois que tu le désires en changeant l'ordonnance des couleurs.

Mise en œuvre : exploiter les taches (si tu veux, tu peux t'entraîner à retravailler les deux dendrites ci-dessous)

Il te faudra un crayon à papier et 4 ou 5 crayons de couleur, pour retravailler tes dendrites une fois sèches

LE ROMANTISME

Le Romantisme est un mouvement culturel qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle d'abord en Allemagne et en Angleterre, et qui se diffuse en Europe au cours de la première moitié du XIXe siècle.

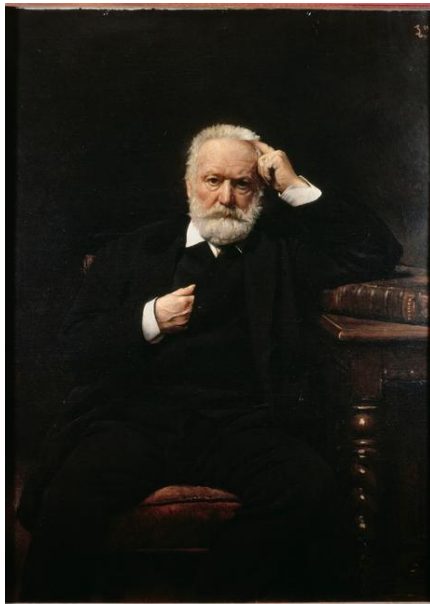
Ce courant artistique s'exprime dans la littérature, la peinture, la sculpture, la musique et la danse, et se caractérise par la volonté de l'artiste d'expérimenter toutes les possibilités de l'art pour libérer son imagination et mieux exprimer ses sentiments et ses émotions.

George Sand et **Victor Hugo** sont de grandes figures du Romantisme français.

Dans leurs romans comme dans leurs dessins, on retrouve les différents thèmes de prédilections des artistes romantiques, comme par exemple, les références au passé et l'importance de la nature :

Ainsi, **Victor Hugo** s'inspire beaucoup du Moyen-âge, comme dans son célèbre roman historique « NOTRE DAME DE PARIS », publié en 1831, et les nombreux châteaux qui apparaissent dans ses dessins.

Pour **George Sand**, la nature tient une place très importante dans ses romans « La Mare au diable » (1846) et « La Petite Fadette » (1849) comme dans ses dendrites.

VICTOR HUGO peint par Léon BONNAT EN 1879

Portrait de GEORGE SAND par Auguste Charpentier (1838)

Si tu souhaites en savoir plus sur **VICTOR HUGO** et **GEORGE SAND** et découvrir d'autres œuvres d'artistes romantiques, voici deux musées à visiter dès que possible :

La Maison de VICTOR HUGO : 6 place des Vosges 75004 Paris

Le musée de la Vie Romantique : Hôtel Scheffer-Renan 16, rue Chaptal 75009 Paris

SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE ...

À présent, tu vas pouvoir exercer ton regard directement à l'extérieur de l'atelier, où le hasard et l'inattendu foisonnent à chaque coin de rue : dans les fissures, sur le trottoir ou sur les murs, un monde d'étranges de créatures imaginaires attendent que tu les découvres.

À toi de jouer !

En attendant voici quelques photos pour t'exercer encore un peu : regarde-les dans tous les sens, puis, lorsque tu vois une forme apparaitre, tu peux la redessiner et la compléter au feutre fin directement sur la photo, mais tu peux aussi la redessiner au crayon à papier sur un morceau de papier calque posé sur la photo.

DANS LES PARCS ET LES JARDINS ...

PRÉPARATION :

En une heure de promenade, si tu as la chance de ne pas être trop éloigné d'un parc ou d'un jardin, tu pourras collecter, des brindilles, des morceaux d'écorce, des feuilles mortes et d'autres éléments naturels.

De retour dans l'atelier, étale tes trésors sur la table, procure-toi quelques petites feuilles à dessin blanches, un crayon à papier ou un feutre fin noir.

Tu es prêt pour faire naître de nouvelles petites créatures grâce à ton imagination !

MISE EN ŒUVRE :

1-sur une feuille blanche, organise les différents éléments naturels collectés durant ta promenade. Tu n'es pas obligé de tous les utiliser pour cette première composition.

2-laisse aller ton imagination et retouche ta composition jusqu'à ce qu'une forme commence à apparaître.

CONSEIL : si tu ne parviens pas à assembler tes éléments comme tu le désires, laisse-les tomber au hasard sur la feuille et tourne cette dernière dans tous les sens jusqu'à ce que ton cerveau repère un début de forme.

3-lorsque tu as ton idée, prend une autre feuille, ton crayon à papier ou ton feutre et redessine cette forme en lui ajoutant tout ce qui, à ton avis, lui manque (un œil ou deux...ou trois ..., des dents, des poils, des cheveux...)

VOICI QUELQUES COMPOSITIONS POUR T'EXERCER :

LES PARCS ET LES JARDINS À RUEIL MALMAISON

Le Parc des Impressionnistes

Le parc de Bois-Préau et son Château

Promenade Jacques Baumel

Le verger de Buzenval

Le Parc Naturel Urbain

Le parc de l'Amitié

La forêt domaniale de la Malmaison-St Cucufa

La plaine des Closeaux et la passerelle des Gallicourts

Les vignes municipales

Les berges de Seine

Le parc Carrey de Bellemare