DANS LE CADRE DES ATELIERS DE
OFFERTS PAR L'AFÉAO

LISE GOULET PRÉSENTE

Le batik

Lise Goulet

Graveuse de formation, céramiste, attirée par l'expérimentation du batik tout au long de son enseignement. Au cours de ses voyages Lise visite les artisans de Bali, de Java ou des Caraïbes et partage les techniques observées avec ses élèves.
Lise, artiste, est membre du Bureau de regroupement des artistes visuels de l'Ontario (BRAVO).

FORMATION/ÉTUDES/EXPÉRIENCES

- Baccalauréats de l'Université d'Ottawa en arts visuels et en éducation
- Maîtrise en éducation
- Enseignement des arts visuels dans les écoles secondaires de la région d'Ottawa, pendant une vingtaine d'années
- Gestionnaire de projet : premier programme-cadre d'éducation artistique au secondaire, élaboré en français, en 1998
- Mise sur pied du programme spécialisé en arts, avec les enseignants d'arts de l'École secondaire catholique Béatrice-Desloges
- Agente d'éducation depuis 2004 au ministère de l'Éducation : gestion du dossier d'éducation artistique de la 1re à la 12e année, en langue française

Processus de création illustré
Atelier de 5 heures

Exploration : 1.5 période

I. Qu'est-ce que le Batik? Où ? Quand? Comment?
II. Se familiariser avec la teinture et les ligatures

Proposition de création .5 période

I. Créer la proposition selon diapositive en lien avec l'année d'études sous forme de croquis pour répondre aux thèmes : mécanique, végétal, humain.

Expérimentations /Production : 3 périodes

I. Transfert de la proposition de création illustré sur le tissu
II. Tendre le tissu sur le cadre
III. Préparer la cire liquide
IV. Appliquer la cire au tjanting
V. Appliquer la cire au pinceau
VI. Appliquer des couleurs
VII. Obtenir un effet marbré
VIII. Enlever la cire
IX. Finitions

Présentation de son travail

EXPLORATION

1.5 période

I. Qu'est-ce que le Batik? Où ? Quand? Comment?
II. Se familiariser avec la teinture et les ligatures

Vers les anciennes traditions

Technique qui remonte à plus de mille ans, cette technique est répandue dans plusieurs pays d'Afrique de l'ouest, du Moyen-Orient et d'Asie.
Les motifs représentés permettent de classifier les batiks selon leur provenance.
En 2009 le batik est inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco

La technique a été utilisée pendant la période Art nouveau et elle l'est encore aujourd'hui par des artistes et plasticiens contemporains.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Batik

Pour approfondir selon les techniques et les cultures, consulter par exemple, en ligne :

http://www.african-concept.com/art-batik.html
https://tissusdumonde.wordpress.com/tissu-batik/tissu-batik-tulis/
https://tissusdumonde.wordpress.com/tissu-batik/tissu-batik-au-tampon/
http://www.homejardin-loisirs.com/soie_le_batik_fiche_technique/comment_reussir_quand_utiliser.html
http://www.yelen-baara.com/pages/tissus.php
https://www.youtube.com/watch?v=Ncwyqxi6D00

Le batik en 9e année – AVI1O

Personnaliser son vêtement! Et pourquoi pas?

Projets possibles :

- Thème : Années 1960-70 et le mouvement Hippie
- Batik sur papier pour créer une carte personnalisée
- Batik pour décorer un coussin, un foulard, un t-shirt ou une sortie de bain, un rideau genre store ou store vénitien.

Continuum historique : origines du batik

Égypte : Des fragments de tissus ont été retrouvés lors de fouilles en Égypte. Les anciens égyptiens savaient travailler le lin et étaient maîtres de la teinture. Ils étaient les premiers à utiliser les pigments.

Afrique **:** La diffusion du batik en Afrique a comme origine, les Yoruba au sud du Nigeria, les Sarakolés et les Wolofs du Sénégal. La technique s'étend ensuite aux deux Guinée, au Mali et à la Côte d'Ivoire.
Les teintures africaines en batik représentent des scènes de vie quotidiennes. On fait aussi grand usage de motifs géométriques ou organiques lorsque la technique est pratiquée sur des tissus destinés à l'industrie du vêtement.

Le batik en 11e année – AVI3M

Mon univers : vivre dans mon entourage

Projets possibles :

- Créer une installation à partir de ses repères.
- Créer un ou des batiks présentant des valeurs personnelles pour capitonner une chaise ou recycler un fauteuil

Techniques de réserve –pinceau et tjanting

Continuum historique

Phénicie : Les phéniciens étaient de prestigieux teinturiers.
Durant l'antiquité, l'Inde était le plus grand producteur d'indigo, la couleur qui caractérisé leurs œuvres. Au 19e siècle. On utilisait le kalam, la cire chaude qui coulait d'un paquet de chanvre enveloppé autour d'une tige en métal munie d'une pointe et qui est liée à la technique aujourd'hui connue sous le nom de « tjanting ». Tjanting désigne le nom de l'outil.

En Chine, les secrets étaient conservés par un petit nombre de teinturiers. Les colorants étaient à la base du safran pour le jaune et le rouge, le sumac pour les jaunes et la myrtille pour le mauve.
C'est en Indonésie sur l'île de Java que les habitants sont devenus des spécialistes du batik

Le batik en 12e année – AVI4M

Revendication et expression

Projets possibles :

- Travailler le grand format dans le cadre d'une performance
- Créer un ou des batiks sous forme de bannières ou de drapeaux, de mural, de rideaux ou de paravent, de jetée de lit ou de vêtement.

Techniques de réserve - déjà acquises et autres (p. ex., dégradé tricolore, sur soie, tampon et doublon)

Continuum historique : Europe

L'Europe importa les techniques de teinture et de nombreux colorants.
Au 8e siècle l'Italie tira profit des acquis phéniciens, crétois, et égyptiens.
Au Moyen Âge, le safran, la garance et le pastel étaient toujours utilisés.
En 1835, les Hollandais ont commencé à imiter les batiks.
La Suisse a rejoint les Hollandais dans la production de masse.
La craquelure est une caractéristique du batik en Occident et le batik y est exposé comme tapisserie murale.

Matériaux et outils

- Tissu
- Papier
- Teintures
- Paraffine et cire d'abeille
- Papier journal non imprimé, papier buvard ou papier absorbant
- Élastiques de largeurs variées
- Punaises pour fixer le tissu sur le cadre

- Cadre pour tendre et fixer son tissu
- Récipient pour cire
- Bain-marie
- Thermomètre
- Bacs pour teinture
- Gants de caoutchouc
- Fer à repasser
- Pinceaux de tailles variées
- Bouilloire (si teinture à chaud)
- Sèche cheveux
- Plusieurs prises de courants disponibles

La préparation des teintures et l'organisation du matériel

Les bains de teinture

- ✓ Préparer les bains de teinture en tenant compte des directives écrites sur le paquet de teinture. Certaines marques précises des mélanges à froid et d'autres à chaud.

Les bains n'ont pas toujours la couleur du résultat qui sera obtenu sur le tissu. Il est recommandé d'identifier les couleurs sur un repère à côté des bains préparés.

Teinture du tissu par étapes successives

Si l'on prévoit de faire plusieurs applications avec des couleurs différentes :

1. Tremper le tissu dans un bassin de teinture. Toujours commencer par la couleur la plus pâle de l'harmonie désirée.
2. Laisser sécher (sur corde à linge, avec un séchoir, devant un ventilateur).
3. Utiliser d'autres élastiques pour protéger la couleur qui vient d'être utilisée.
4. Répéter les étapes 1, 2 et 3 , jusqu'à ce que toutes les couleurs désirées soient utilisées.
5. Une fois bien sec, enlever les élastiques au moyen de ciseaux.
6. Repasser le batik.
7. Encadrer le batik s'il s'agit d'une pièce murale (faux cadre ou cadre) ou exposer le batik dans un contexte qui fera ressortir les coloris, son utilité, etc.

Adaptation de l'exercice avec du papier
Suivre les mêmes étapes, mais en utilisant un papier absorbant (p. ex., rouleau de papier absorbant utilisé dans une cuisine, papier absorbant pour sécher les mains). Le papier doit avant tout être souple.

Technique par ligatures – le nouage

- ✓ Plisser, rouler le tissu ou chiffonner le tissu à différents endroits.
- ✓ Choisir la largeur de la bande élastique. Plus la bande est large plus il y aura une large ligne blanche dans le batik. L'élastique protège la couleur de base du tissu.
- ✓ Pincer le tissu à l'aide de l'élastique.

Note : Il est important de faire plusieurs tours d'élastique afin que celui-ci serre de très près le tissu.

Immersion de toute la pièce dans la teinture

- ✓ Il est possible de choisir une couleur et de plonger entièrement la pièce ligaturée dans le bain choisi, pour y appliquer ensuite de nouvelles couleurs. Ce premier bain sera le plus pâle.

Ajout de plusieurs couleurs

Séchage

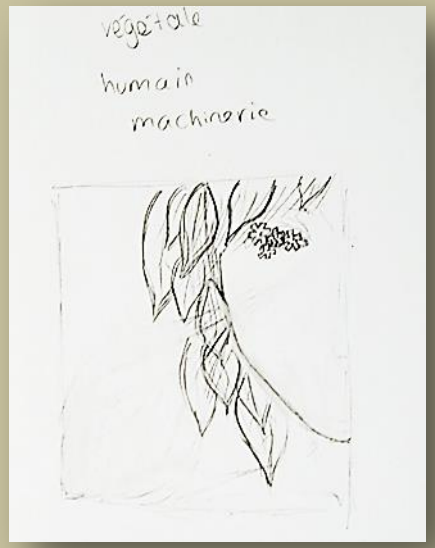
- ✓ Le temps de séchage dure une couple d'heures.
- ✓ L'utilisation d'un sèche-cheveux permet d'activer l'opération

Résultats obtenus avec la technique de ligatures (nouage)

Effet de surprise garanti!

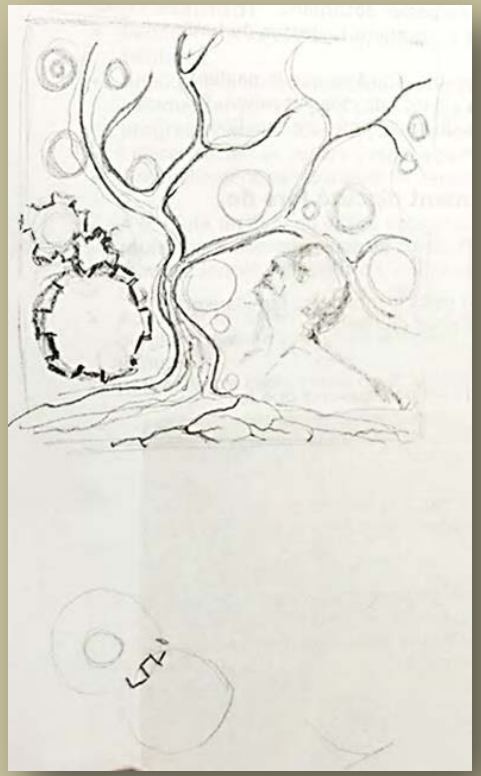
PROPOSITION DE CRÉATION

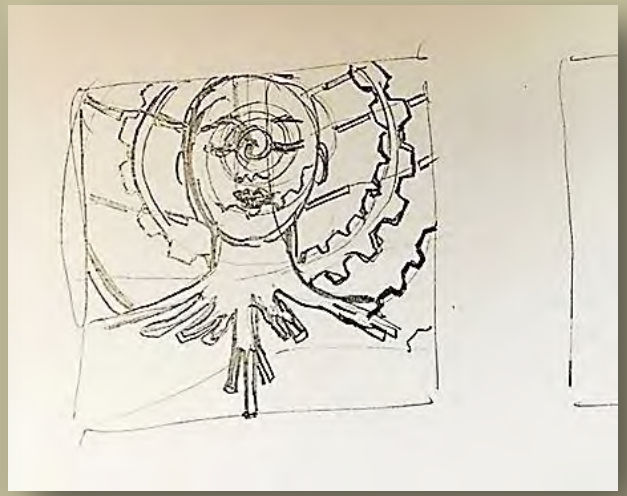
I. Réaliser un travail personnel selon une problématique choisie
II. Appliquer les techniques du pinceau et du tjanting dans son travail

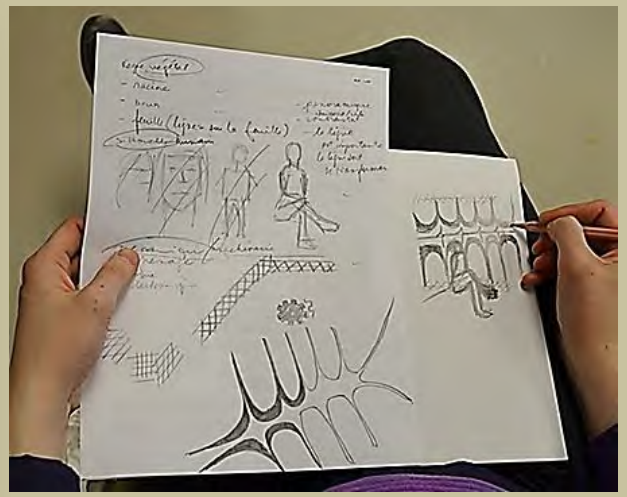


Proposition de création

ébauchée sous forme de croquis et de dessins pour répondre aux thèmes nature, mécanique, humain



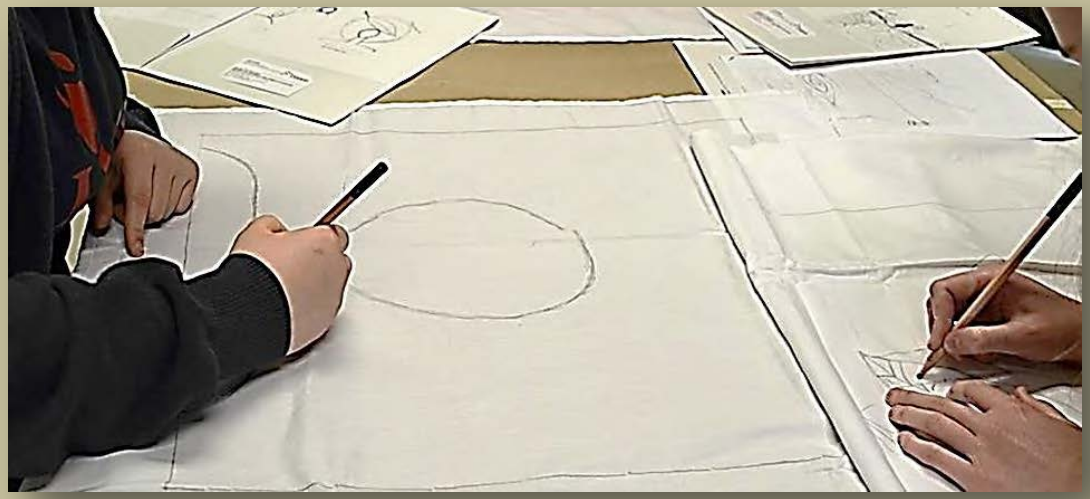




EXPERIMENTATION
des techniques

I.

Transfert de la proposition de création illustrée, sur le tissu



Matériel pour étaler la cire

Pinceaux de grosseurs variées

Réchaud contenant de la cire

Cadres à monter

*** Cordon d'extension sécuritaire installé hors des zones de circulation des élèves

Punaises

Tjanting de différentes taille d'embouts

Tendre le tissu sur le cadre

- ✓ Tendre et fixer le tissu sur un cadre au moyen d'agrafes ou de punaises.
- ✓ Toujours travailler de haut en bas et de gauche à droite pour bien tendre le tissu.
- ✓ Laisser au moins 2 pouces de bordure.
- ✓ Travailler à deux rend la tâche plus efficace.

Note : le coton pourrait être lavé avant l'opération. Il serait plus serré.
Il est aussi possible de tracer le dessin en utilisant un crayon gras ou un crayon 3B, après avoir tendu le tissu

Préparer la cire liquide

- ✓ Faire fondre 500 grammes de paraffine et 5 cuillères à soupe de cire d'abeille avec un réchaud ou au bain-marie jusqu'à ce que la température atteigne 75° C ou 170°F.
    - ✓ (S'assurer que la fumée ne se dégage pas de la cire - ne pas la surchauffer.)

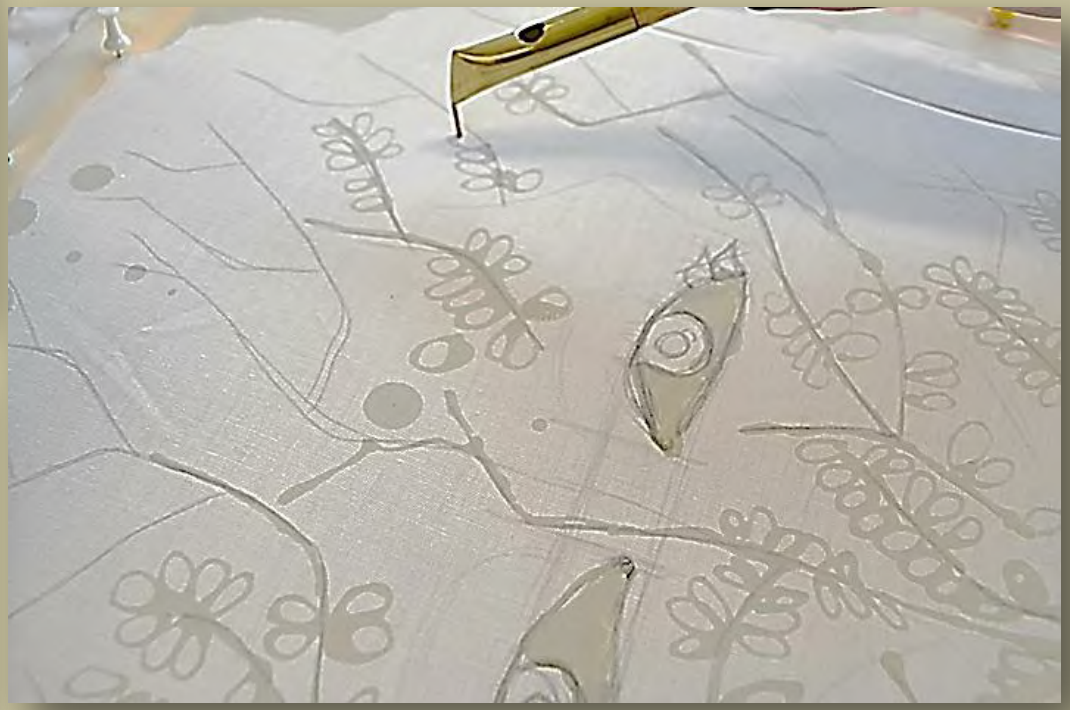
- ✓ Appliquez la cire fondue avec le pinceau ou l'outil tjanting sur les parties du motif à conserver en blanc.

- ✓ S'assurer que la cire pénètre complètement le tissu en vérifiant l'arrière du tissu.
    - ✓ Si la cire s'est refroidie, elle demeure en surface du tissu ce qui cause des problèmes lorsque viendra le temps d'appliquer les teintures.

- ✓ Utiliser les bons outils :les petits pinceaux ou les petits outils tjanting pour les détails et les plus gros pour remplir les grandes surfaces.

Appliquer la cire au tjanting

- ✓ Manipuler les outils en les tenant droit, appuyé, couchés sur le côté suivant le geste et évaluer les résultats obtenus.
- ✓ Suivre les lignes du dessin. Chaque partie prise dans la cire est bloquée à la teinture et restera blanche .



Appliquer la cire au pinceau

- ✓ Évaluer le pinceau idéal pour la surface à recouvrir de cire en essayant les possibilités qu'ils offrent.
- ✓ Avoir la juste taille pour les grandes surfaces et pour les parties plus détaillées rend le travail efficace.

Appliquer des couleurs

Lorsque la cire est sèche :

- ✓ Appliquer la ou les teintures sur l'espace approprié. Toujours commencer par les plus pâles et ajouter les couleurs plus foncées progressivement, dans l'espace pour créer des nuances.

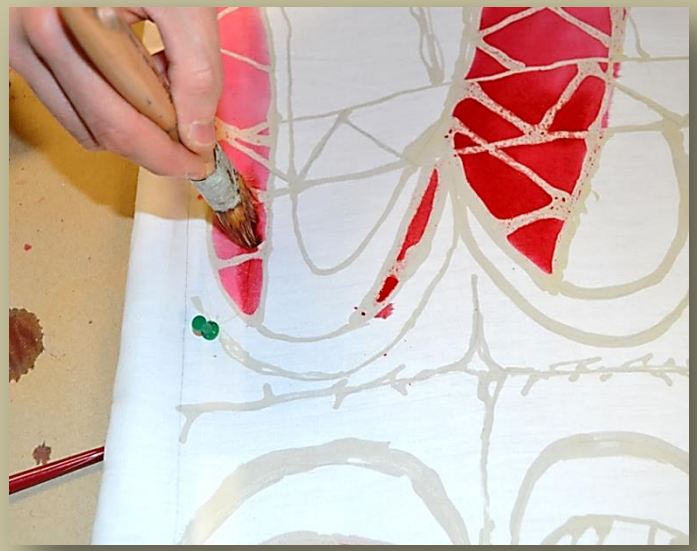
- ✓ Laisser sécher et couvrir l'espace peint de cire.
- ✓ Graduellement peindre tous les espaces désirés
- ✓ Utiliser le sèche-cheveux si nécessaire pour accélérer le séchage.

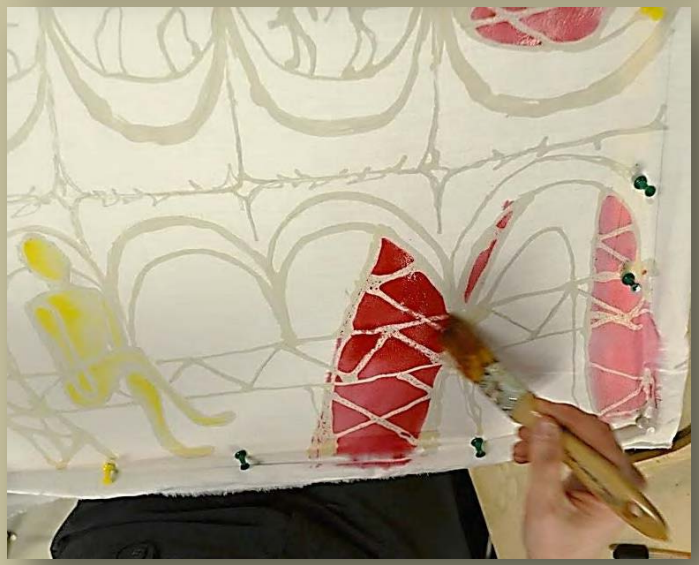
Alterner peinture et séchage

Créer des nuances par la rencontre des couleurs de teinture

Prendre de l’aisance avec les outils

Oser occuper l'espace





Prendre des risques créatifs

Obtenir un effet marbré (craquelé)

- ✓ À la toute fin et si on désire obtenir un effet marbré (craquelure), rouler ou froisser la pièce de coton.
- ✓ Plonger le tissu dans un bac de teinture foncée, la teinture s'infiltre dans les craquelures et crée une texture.

- ✓ Appliquer la couleur directement sur le tissu en utilisant des pinceaux ou plonger votre tissu dans le bassin de couleur pour environ 2 minutes.

Retirer votre tissu, le rincer et le laisser sécher

Enlever la cire

- ✓ Régler la chaleur du fer à repasser un cran au-dessus de celui de coton.
- ✓ Placer plusieurs feuilles de papier journal non imprimé (p. ex., news print) sur la planche à repasser ou placer une bonne pile de papier journal de sorte à former un bon coussin. Il est aussi possible d'utiliser du papier buvard ou du papier absorbant.
- ✓ Placer le batik sur les feuilles de papier et recouvrer le dessus du batik avec quelques feuilles.
- ✓ Repasser en changeant le papier au besoin jusqu'à ce que le papier n'absorbe plus rien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cire.

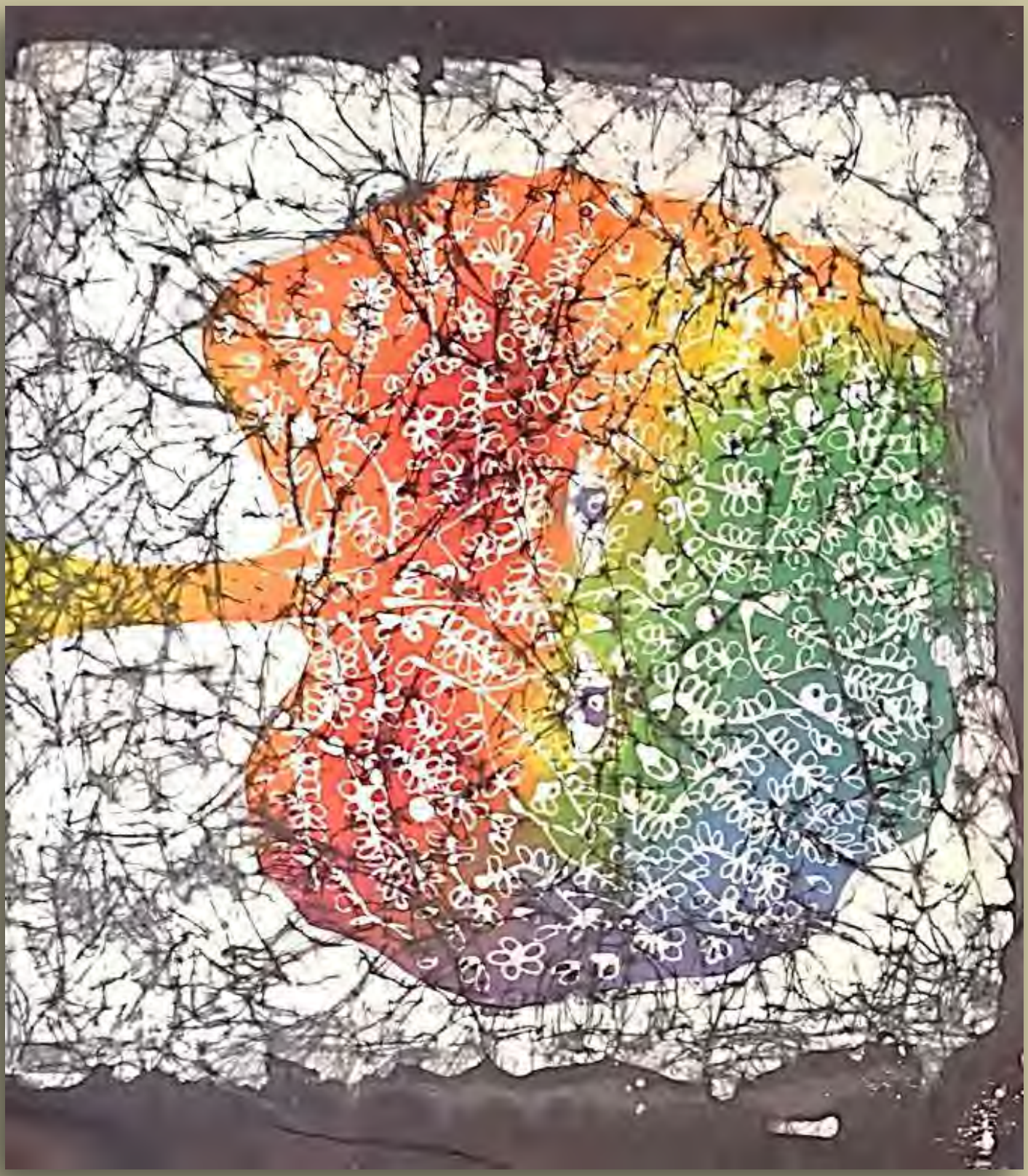
Note : Attention, il faut enlever aussi le papier en dessous du batik à mesure que l'on repasse.

Finitions

- ✓ Laver le batik à l'eau froide (ajouter du sel pour assurer que les teintures ne coulent pas).
- ✓ Faire sécher le batik (sur corde à linge, avec un séchoir, devant un ventilateur).
- ✓ Repasser le batik.
- ✓ Encadrer le batik s'il s'agit d'une pièce murale (faux cadre ou cadre) ou
- ✓ Exposer le batik dans un contexte qui fera ressortir les coloris, son utilité, etc.

Adaptation de l'exercice avec du papier

Suivre les mêmes étapes, mais en utilisant un papier absorbant (p. ex., rouleau de papier absorbant utilisé dans une cuisine, ou un papier absorbant pour sécher les mains). Le papier doit avant tout être souple.



Présentation de batiks terminés

L'AFÉAO remercie :

- ✓ Lise Goulet, artiste 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.
- ✓ Colette Dromaguet qui donne à l'AFÉAO, la permission d'utiliser ses photos pour cette ressource uniquement.

Crédit photographique : Colette Dromaguet
Rédaction, Révision :
Mise en page -Gestion de projet : Colette Dromaguet

© 2015 – Association francophone pour l'éducation artistique en Ontario, dans le cadre du projet : formation durable