arts en direct

TRANSFORMATION

DÉVELOPPEMENT DURABLE

INSTALLATION

Dominique Laurent, artiste multidisciplinaire invitée à l'École secondaire publique Gisèle Lalonde d'Orléans et à l'École secondaire catholique de Casselman

L’atelier de Dominique Laurent offert à des élèves de 11e année, (AVI3M) a permis l’illustration de ce document .

L’AFÉAO remercie l’artiste Dominique Laurent, les enseignantes Lise Duford et Joanne Lemieux et leurs élèves, d’avoir vécu une mise à l’essai commentée et documentée, source d’un document pédagogique et du présent diaporama.

L'AFÉAO remercie le ministère de l'Éducation, le Conseil des arts de l’Ontario et le Bureau de regroupement des artistes visuels de l’Ontario pour leur soutien financier. Cette ressource a été conçue par l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du ministère de l’Éducation.

ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L’ONTARIO

Ontario

BRAVO
Bureau des regroupements des artistes visuels de l’Ontario

© 2012 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario
Dans le cadre du projet : *De l’œuvre à l’expo 2011-2012- Transformation |Développement durable*.

EXPLORATION

Qui est Dominique Laurent, l’artiste d’inspiration?
Qu’est-ce qu’une installation?
Démarche artistique
De l’artiste à l’élève – les matériaux - avec quoi travailler?
(2-3 périodes)

Qui est Dominique Laurent ?

« Bachelière en arts de l'Université du Québec en Outaouais, Dominique Laurent mène depuis plus d'une douzaine d'années une carrière d'artiste professionnelle et de gestionnaire des arts à la Ville de Gatineau.

À titre d'artiste, elle est récipiendaire de plusieurs mentions et prix et a reçu des bourses du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des Arts de l'Ontario. Elle a participé à de nombreuses expositions collectives en Ontario et au Québec ainsi qu'au Chili et en Slovaquie.
En 2007, elle a présenté deux expositions individuelles, *Rouge*, dans le lieu de diffusion de Bravo-EST et *Ensemble*, à l'Alliance française d'Ottawa. Ses œuvres font partie de plusieurs collections privées et ont fait la couverture de quatre publications. »

Quelques une de ses expériences :

En plus de sa création artistique,
« son travail de gestionnaire des arts l'a menée en Europe de l'Est où elle a réalisé de grands projets d'expositions avec la Slovaquie et la République tchèque.

Elle a également eu le plaisir de concevoir plusieurs expositions de haut calibre avec les Riopelle, Barbeau, et Gauvreau, ainsi que sur Jean-Philippe Dallaire

En 2009, elle relevait un nouveau défi en adaptant son travail artistique à la réalisation d'un récit graphique pour un recueil publié aux éditions Premières Lignes. Les nombreuses critiques positives l'ont incitée à poursuivre cette exploration en acceptant deux nouvelles invitations ; Les Fumettos du Cyclope, une anthologie Québec-Angleterre sur la poésie de Nelligan. Elle s'y consacre en ce moment. »

Exploration : Documents de travail adaptables et reproductibles disponibles dans le document pédagogique

- Prendre connaissance de l'artiste

ANNEXE ARTISTE : Dominique Laurent

Fiche 1 - Qui est cette artiste;

- Analyser d'une œuvre de l'artiste

Fiche 2 - Analyse l'œuvre;

- Observer l'environnement où nous vivons

Fiche 3 - Observe ton environnement, ta communauté;

- Échanger les idées. Mise en commun

Fiche 4 - De l'artiste à toi;

- Rechercher des pistes d'inspiration à la manière de l'artiste.

DOMINIQUE LAURENT

« les nouveaux matériaux n'ont pas d'âme »

Démarche artistique

Qu'est-ce qu'une installation?

Le Mystère de la Foi, 2006
Soie, structure de bois, encres acryliques, feuille métallique, corde, matériaux mixte
Installation, dimensions variables

Dominique Laurent

« Le cerf-volant classique de par sa structure, reprend la forme de la croix… curieux hasard. Son prolongement servant de stabilisateur m'inspire les longues lignes de prières tibétaines offertes aux quatre vents. Cette partie attachée à l'œuvre maîtresse sera composée d'une suite de petites œuvres individuelles installées à la suite l'une de l'autre, en litanie.
Bien que la source de créativité trouve son origine quelque part entre catholicisme et bouddhisme, l'œuvre réalisée se veut plus universelle et inclusive de toutes les pratiques, qui, à mon avis, partagent les mêmes grands principes. La prière aussi est universelle, elle n'est pas seulement affaire de religion. Elle est gratitude ou souhait, un message chuchoté à l'oreille de l'univers. »

« Plusieurs thèmes m'ont inspirée au fil de ma carrière, mais le combat intérieur de l'homme le poussant sans cesse à trouver un sens à sa vie est celui qui m'a mené le plus loin sur la route de la créativité. La technique, quant à elle, n'est qu'un outil servant à exprimer au mieux le propos. Ainsi, je passe avec aisance de la vidéo à la construction, du métal à la soie, de l'architecture à la peinture, sans crier gare, pourvu que le moyen d'expression s'harmonise au message. Je vois mes œuvres comme une introduction à la discussion : elles soulèvent des questions, elles attirent les confidences, elles portent à l'introspection. »

Qu’est-ce qu’une installation?

Définition

« Dans l'Art contemporain, le mot "installation" désigne des œuvres conçues pour un lieu donné, ou adaptées à ce lieu. Ses divers éléments constituent un environnement qui sollicite la participation du spectateur.. »

Un art éphémère

Quelques installations

Décor Royal, 1986, Liz Magor

Je veux que tu éprouves ce que je ressens ...(La robe) 1984-1985 Jana SterbaK

Miasme/Hyène et la valve, 1988-1989, Martha Fleming; Lyne Lapointe

Le cortège, 1999-2000, William Kentridge

Trousse de cabane dans un arbre, 2005, Guy Ben-Ner

L'homme paille, 2008, Valérie Blass

Démarche artistique

Le Mystère de la Foi
2006
Soie, structure de bois, encres acryliques, feuille métallique, corde, matériaux mixtes
Installation, dimensions variables

Cette œuvre a été réalisée pour l'exposition annuelle Art-en-Bourget dont la thématique était *Virage Orange.*
Orange… couleur particulière au moine tibétain, couleur du feu qui, par association, amène mon esprit à l'essentiel, à l'universel : la quête existentielle de l'homme déchiré entre sa vie terrestre et ce qui l'attend après la mort.
Virage… mouvement, détour, chemin, véhicule.
Virage orange… Un grand cerf-volant qui soulève nos âmes et nous offre ce sentiment de liberté ressenti en plein vol, ce sentiment d'être maître de son destin et de ne faire qu'un avec le ciel, berceau de l'infini

L’œuvre dans le lieu pour lequel elle a été créée

Gros plans sur les carrés de soie et les appliqués de la queue du cerf-volant

L’aspect riche et précieux naît de :

- La superposition de tons dilués de gris et d’orange, sous forme de tâches diluées.
- L’application cousue à petits points d’un morceau d’étoffe rouge vin.
- La boucle en ruban vaporeux et transparent, scellé par un seau en cire bourgogne insiste sur l’idée d’un assemblage protégé et intime.
- Le texte en feutre or et la calligraphie personnelle et déliée donne l’impression inverse du seau appliqué. Le texte dévoile tandis que le seau cache.

« 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. »

Transfert de dessins, colle, superposition du carré travaillé sur la soie

« Les matériaux neufs n'ont pas d'âme »

Une histoire racontée

L'œuvre,

de l'église à la salle de classe

TRANSFORMATION|
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Documentation :

Les idées à explorer

La production artistique et le développement durable

Les idées à explorer

Transformation

- De la matière (p.ex., journaux en pâte à papier)
- Évolution, métamorphose, passage
- Renouvellement, recommencement, réinvention
- Par la couleur, la forme, la taille
- Transformation :
  - du corps
  - de l'eau
  - de la vie
  - Des habitudes

Développement durable

- Protection de l'environnement
- Nouveaux matériaux
- Écosystèmes
- La société – insertion, exclusion
- L'équité, la solidarité
- Mode de production
- Mode de consommation
- Changements climatiques
- Ressources environnementales
- Nouvelles énergies
- Invention du futur

La production artistique et le développement durable

Dans la production artistique actuelle, l'essence de la réflexion des artistes dans leur processus de création artistique fait corps de manière intrinsèque au développement durable. Le développement durable est un concept dont les définitions sont nombreuses.

Leur démarche repose :

1. sur l'observation de leur environnement
2. sur la perception de cet environnement
3. sur la recherche de nouveaux procédés pour créer
4. sur la transformation de façons de faire
5. sur la recherche d'un nouveau sens à donner aux pensées et aux idées
6. sur la relation *Nature-Être humain-Société*
7. sur l'importance de la conservation et de la protection des sites et de monuments naturels et architecturaux
8. sur le souci de l'autre, l'idée d'une vie harmonieuse dans les communautés et entre les communautés

DE L’ARTISTE À L’ÉLÈVE

Quels matériaux prévoir?

Matériaux à prévoir

Tissus

- Support de base pour la bannière - long métrage de fibres naturelles (soie écrue ou blanche - 100% naturelle) 1m pour 2 élèves (115cm de large) qui donne 60cm x 1m par pers. (prévoir 2 M de surplus pour les imprévus)
- Petites découpes récupérées de toutes sortes (pour les appliqués), velours, cuir, blanc, ivoire, beige, ou couleurs sombres et petits imprimés. Peut-être voile, coton, soie, doublure synthétique, taffetas, dentelles, tissu d'ameublement.

Le matériel recyclé

- Papiers recyclés divers (métallique, papier de soie, etc.)
- Branches d'arbre (diamètre de 2 à 5 cm, longueurs variables de 30 cm à 120 cm (préférable de les avoirs plus longues et de les couper après, garder les plus petits rameaux après) serviront à pendre les bannières
- Petits objets divers (ramassés ou recyclés de préférence); billes, boutons, papiers de bonbons, clous rouillés ou autres morceaux de métal rouillés de petits formats, etc.. laissez-vous inspirer par la beauté des rebuts sur le sentier que vous foulez au quotidien)

Équipements et outils à prévoir

- Feutres permanents à pointe très fine (noir, brun, bourgogne, or, argent)
- Encres de couleur + noir et métallique pour tissus Pébéo
- Photocopies récentes (noir et blanc et couleurs)
- Vernis acrylique mat et luisant (Liquitex ou Wallacks)
- Pistolet à colle chaude industriel et bâtons de colle tout usage
- Aiguilles pour coudre à la main (longues) et du fil à coudre en polyester ou coton mercerisé (un petit fuseau de blanc, de noir, d'ivoire, de rouge vin et de vert olive)
- Acétone
- Gants de latex
- Pinceaux fins
- Guenilles (vieux t-shirts en morceaux)
- Peintures acryliques (couleurs de bases et ou variées)
- Sauce soja (2 ou 3 bouteilles)
- Café moulu et son filtre (déjà utilisé)
- Un sécateur pour les branches

- **Matériaux et outils optionnels**
- Éléments végétaux séchés (fleurs, écorce, graines, feuilles, etc.)
- Rouleaux de fils de cuivre et de laiton, et de petite broche
- Des aiguilles à perler (très fines)
- Des épingles longues en inox
- Fils à broder (dans les mêmes couleurs), fils métalliques,
- Perles variées
- Fleurs en tissus
- Crayons de mines (2 ou 4B)
- Pastels, secs ou gras
- Galons et rubans variés

PROPOSITION DE CRÉATION

THÈME, CHOIX TECHNIQUES ET ESTHÉTIQUES.

Création d'une bannière à insérer dans une installation. Comment le faire? Avec quoi le faire? Quel message donner?

Fiche 8 – Proposition de création

Fiche 9 - Comment bâtir une proposition de création

(1 période)

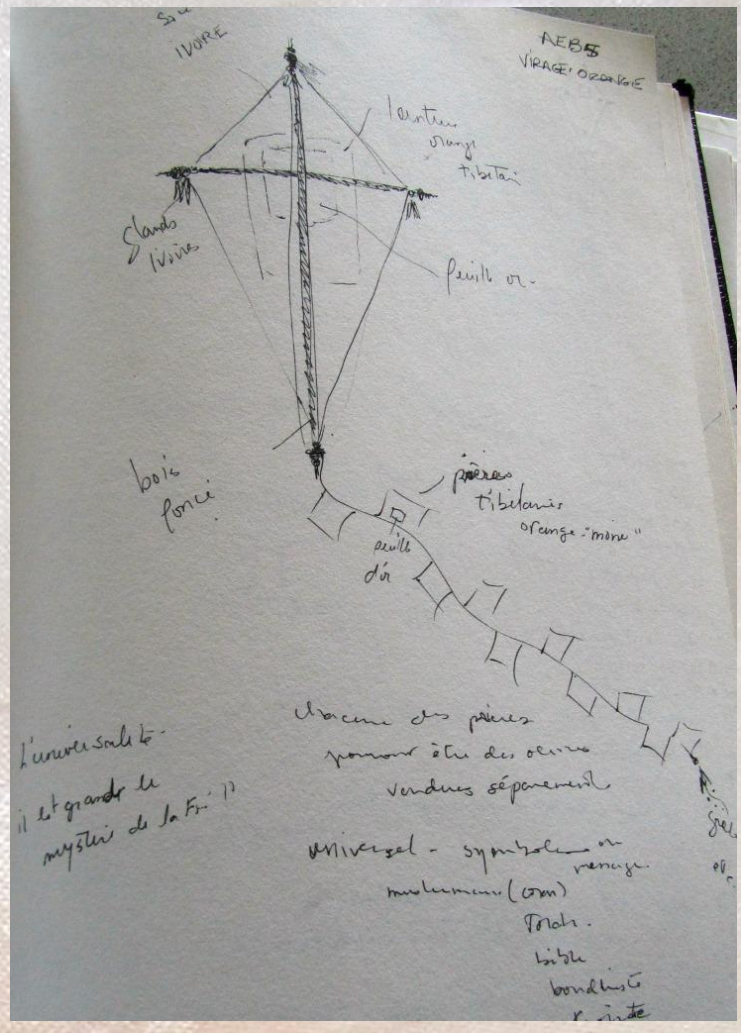
EXPÉRIMENTATION

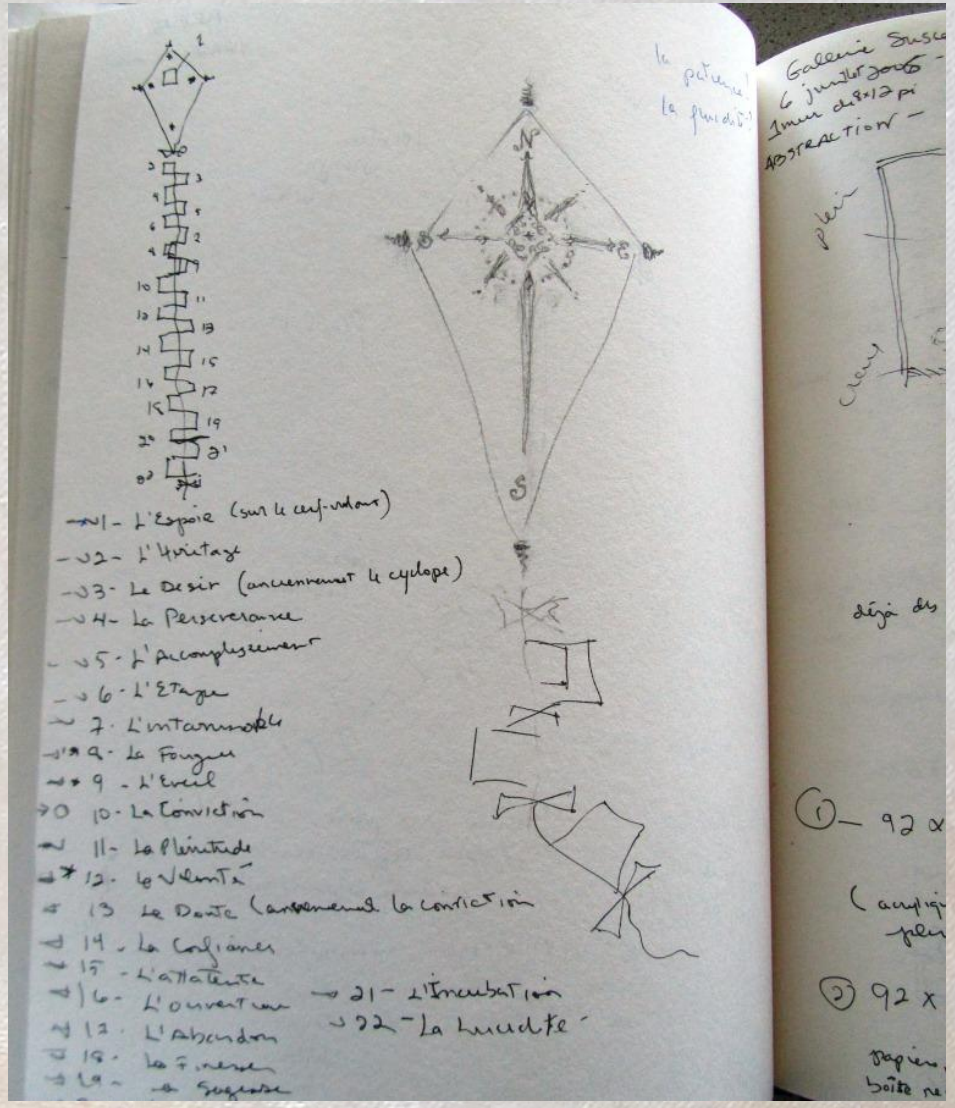
Techniques variées, nouvelles découvertes et nouvelles idées.

3-4 périodes suivant l’ampleur des activités et du niveau d’apprentissage

Préparer des dessins dans le cahier de croquis :

L’artiste nous ouvre son cahier de croquis

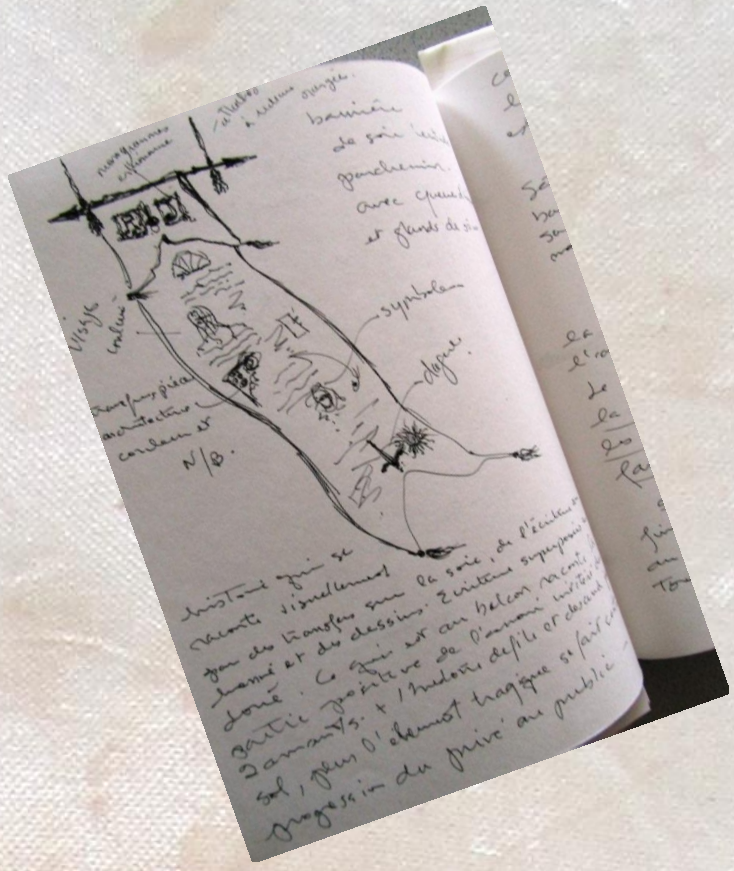




Préparer des dessins dans le cahier de croquis :

L’artiste nous ouvre son cahier de croquis :

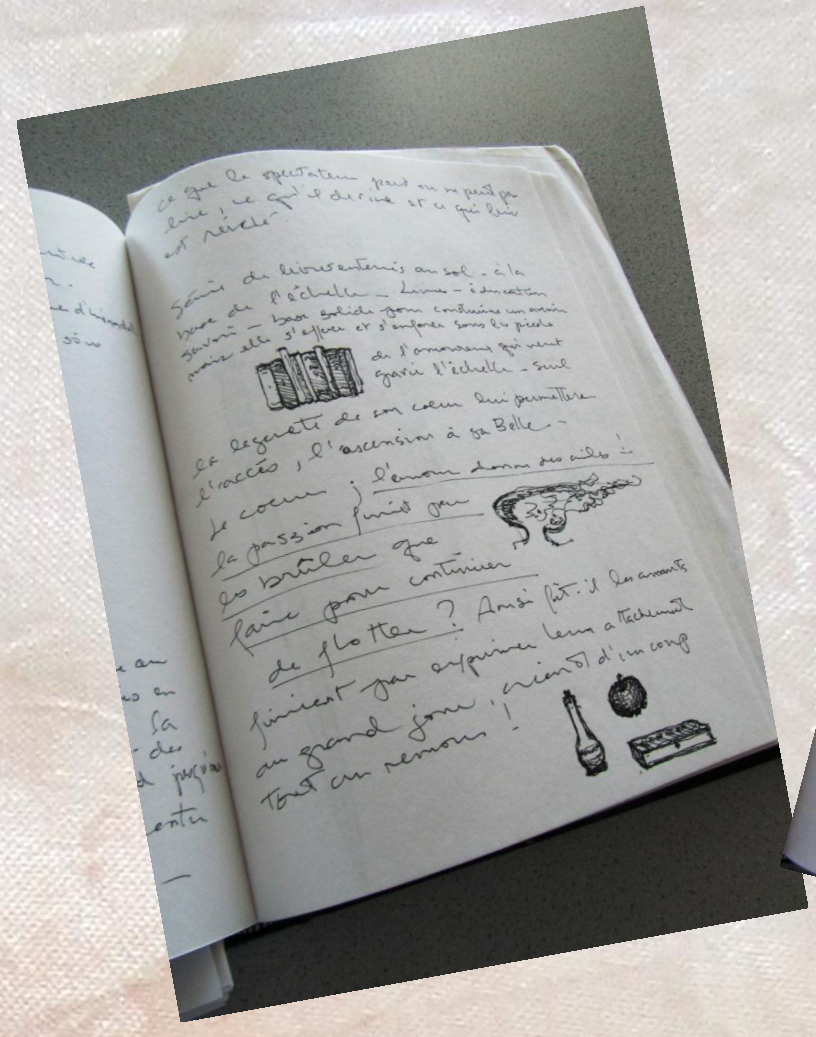
« *Des dessins qui précisent mon message, des dessins à transférer comme symboles sur la bannière* »



Préparer des dessins dans le cahier de croquis :

L’artiste nous ouvre son cahier de croquis :

Des dessins qui précisent le message et des dessins à transférer



De la proposition de création à la planification et aux croquis

L'élève se met à la tâche

LA MATIÈRE, SOURCE D’INSPIRATION

Essais et manipulations

Le support de soie pour le fond de la bannière

et des carrés d’essais à coudre éventuellement sur la bannière

Les appliqués

La sélection d'objets, de matériaux et de techniques d'assemblage contribuent à la personnalisation du travail et au message recherché.

Le transfert d'image

Une image vaut mille mots

Démonstration de l’artiste

Conventions en santé et sécurité :

1. **Lire l’étiquette placée sur le contenant d’acétone**
2. **Porter des gants**

Dominique Laurent
se prépare à placer l’image nouvellement photocopiée sur une feuille de papier Manille :
Le travail se fait rapidement puisque l’acétone s’évapore très vite.
Passer l’acétone au pinceau sur l’image à transférer
Poser l’image d’un geste sûr (netteté de l’image) et rapide (côté image)
sur la feuille de papier

Démonstration de l’artiste

Dominique Laurent étale de l’acétone avec un chiffon doux sur l’ensemble de l’image à transférer et :

- Tient avec fermeté la photocopie pour ne pas qu’elle bouge
- Utilise un vieux T-shirt doux pour appliquer une pression régulière en se déplaçant sur l’image
- Fait apparaître l’image en cours de transfert

Démonstration de l’artiste

En séchant l’acétone laisse apparaître l’image transférée par transparence

Démonstration de l’artiste

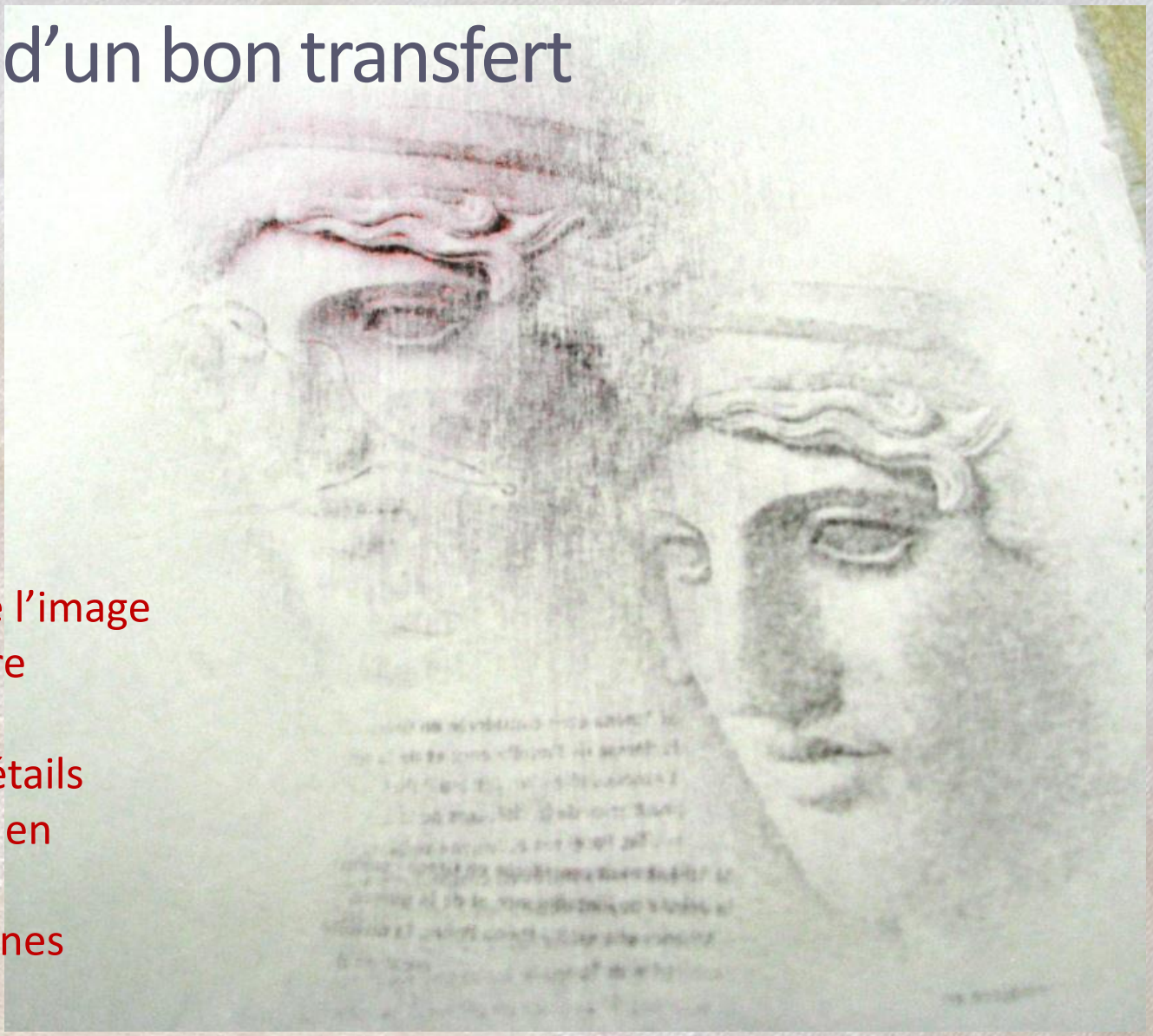
L’image transférée apparaît dans son ensemble!

Démonstration de l’artiste

Et voici les résultats.

Vérification et rétroaction sur le résultat obtenu

Recherche d’un bon transfert



- Orientation de l’image selon l’équilibre souhaité
- Netteté des détails
- Image révélée en entier
- Absence de zones floues

Application de couleurs sur la soie

Encres de couleurs, peinture acrylique, pastels, secs ou gras, feutres, pinceaux… un autre moyen de personnaliser son travail.

Les textes dans l'œuvre d'art

- témoin du message,
- élément d'ornementation rigoureux,
- pensée de l'artiste indissociable de l'œuvre.

Le support de la bannière ?

Découvrir de nouvelles solutions

« Les matériaux récupérés ont une âme »

Les contrastes de couleurs et le poids des matériaux évoquent des idées

« Les matériaux récupérés ont une âme »

Les formes et les textures, source de réinvention

PRODUCTION

Et voici le résultat final : quelques œuvres d’élèves

2 à 4 périodes
(À adapter à l’ampleur du projet entrepris)

Phalandia Mondesir
Sans nom 2012

Phalandia Mondesir
Sans nom 2012
détails

Phalandia Mondesir, Sans nom 2012 - Démarche artistique

Le développement durable s'agit de la gestion des ressources humaines : l'eau, le pétrole, le bois, etc. Cette œuvre se rapporte au concept du développement durable par rapport à la surconsommation de l'électricité, une invention très importante dans la vie quotidienne de l'homme.

Tout d'abord, les déchirures qui sont retrouvées dans le tissu de l'œuvre servent à représenter la terre qui commence à se détériorer au fur et à mesure que nous utilisons l'électricité en grande quantité. La main qui tient un collier avec un sablier comme ornement, représente le temps qui s'écoule peu à peu et que seuls les humains sont responsables de réparer les complications qui se trouvent dans l'environnement. Les branches et les flammes représentent le début de l'électricité. Nous pouvons aussi apercevoir l'image d'un homme, soit Benjamin Franklin, celui qui a découvert l'électricité en 1752. En incorporant celui qui a découvert l'électricité et une prise électrique, nous pouvons constater la rapidité de l'évolution de la découverte de Franklin – du feu aux fils électrique. Lorsque nous regardons en haut à la droite, il y a une image de gaz à effets de serre. Quel est le rapport avec l'électricité ? Les turbines qui sont utilisées pour créer cette source d'énergie sont très néfastes pour l'environnement, de plus cette image représente bien la pollution. Ce qui parait être du grillage autour de cette image a été incorporé à l'œuvre comme étant un conducteur d'électricité, ce conducteur nous conduit à la destruction totale de notre planète.

Comme nous pouvons le constater, cette œuvre n'est qu'une section d'une œuvre collective. Celle-ci est présentée sur une corde à linge qui a pour moi une simple signification : chacune de nos œuvres représentent un problème environnemental qui ne cesse de grandir et que seulement les êtres humains peuvent anéantir.

Sophie Masson,
Sans nom 2012

Sophie Masson,
Sans nom 2012
détails

Sophie Masson, Sans nom 2012 - Démarche artistique

J’ai commencé avec une photo que j’ai moi-même prise au chalet ma marraine. C’est deux arbres, un en pleine forme encore en vie et l’autre (à droite, la plus en avant) mort, tué pour faire un poteau de téléphone qui aujourd’hui ne sert plus a rien.

…. En regardant ma photo une expression qui m’est venue dans la tête « On ne peut pas recoudre les pots cassés ». C’est cette expression qui m’a aidée à faire les choix que j’ai faits pour que mon message passe plus facilement.

… J’ai peinturé des branches d’arbres pour démontrer que le l’arbre tué était un vrai arbre avant on aurait pu le sauver, mais il est trop tard on ne peut pas le faire revivre. …

…. Ensuite j’ai pris un fil plus épais et noir que le fils des boutons pour que ça ressorte plus. J’ai fait une couture dans le milieu de l’arbre pour le recoudre (revivre) comme des points de suture qu’on reçoit quand on se fait des coupures creuses. Pour démontrer que l’arbre aussi à une vie comme nous, mais que les arbres quand ils se font mal, ils meurent tranquillement nous, on a juste une cicatrice.

… J’ai rajouté de la peinture rouge par-dessus et autour de la couture pour faire un effet de saignement pour que l’arbre soit comme un humain, que le message soit plus puissant, que tous les arbres ont une vie comme la nôtre. (Personnification).

ÉVALUATION/ RÉTROACTION

Les bons choix esthétiques ont-ils été faits?

Quels défis ont été relevés pour terminer le travail?

L'œuvre répond-elle à l'intention de départ?

Faut-il tout dire au spectateur?

(1 période)

Belle inspiration!

À VOUS DE CRÉER!

© 2012 – Association francophone pour l'éducation artistique en Ontario
Dans le cadre du projet : *De l'œuvre à l'expo 2011-2012- Transformation |Développement durable.*