Crédit photographique : Julie Courtemanche

Le monotype

Luc Robert et Marlène Rheault

Ontario

© 2017 AFEAO arts en direct

EXPLORATION

1- Qu’est-ce que le monotype?

Histoire de l’art, le monotype aujourd’hui

Les artistes et le monotype

Mary Cassatt

- ✓ **Artiste née en Pennsylvanie en 1844 et morte en France en 1926**
- ✓ **Peintre et graveuse, amie de Degas, côtoie les impressionnistes, auxquels on la rattache.**
- ✓ **Cependant elle est aussi proche des Nabis ou encore des postimpressionnistes comme Toulouse-Lautrec.**
- ✓ **À partir de 1890, la gravure japonaise marque le tournant de son art.**
- ✓ **Fortement influencée par l'estampe japonaise, elle préfère les techniques de taille-douce et pratique la pointe sèche, l'eau-forte et l'aquatinte à la xylographie pratiquée par les Japonais.**

→ **Monotype, étape d'expérimentation.**

MARY CASSATT, *Woman Standing Holding a Fan*, monotype, 1879
https://www.wikiart.org/en/mary-cassatt/woman-standing-holding-a-fan-1879

AFEAO arts en direct

Les artistes et le monotype
Edgard Degas

Consulter la vidéo de démonstration :
Degas et la technique du monotype
http://www.lecoindesartsplastiques.com/2014/03/degas-et-la-technique-du-monotype.html

EDGAR DEGAS, *Le Maître de Ballet,* 1676, monotype sur papier, aquarelle et rehauts de craie blanche National Gallery of Art, Washington, DC
http://www.nytimes.com/2016/03/25/arts/design/the-moderndegas-you-havent-seen.html?_r=0

L'artiste intervient sur le deuxième tirage du monotype *Le maître de ballet,* en ajoutant l'éclat blanc de craie et la couleur avec de l'aquarelle

Présentez vos monotypes préférés

Effectuer une recherche : Google : monotypes + images et préparez un outil à présenter au groupe-classe ou à votre groupe de travail :

- ✓ sélectionnez de 8 à 10 œuvres d'artistes variés inspirant pour le travail d'expérimentation ;
- ✓ copiez et collez les œuvres, une par diapositive ;
- ✓ pour chaque œuvre citée, donnez sa mention : artiste, *titre*, année de production, matériaux et technique, dimensions ;
- ✓ ajoutez aussi l'hyperlien d'où provient l'œuvre choisie.

Ajouter un commentaire pour chaque œuvre justifiant votre choix pour :

- ✓ la composition – éléments et principes de la composition ;
- ✓ une ressemblance avec quelque chose que vous connaissez ;
- ✓ l'effet obtenu ;
- ✓ le message que vous y lisez ;
- ✓ etc.

Cet exercice vous permettra d'évaluer ce qu'il est permis de faire avec la technique, et non de reproduire une œuvre.

EXPLORATION

2 - Le matériel, les outils et le geste,

Technique simple pour la salle de classe

Matériaux

- **Plaque de plexiglas** 9”x22” (1 pour chaque élève)
  (il est possible d’acheter à bon marché des retailles de plexiglas d’une compagnie de vitre ou d’enseignes).
- **Encre *speedball* pour linogravure ou impression** (il y a différentes qualités d’encres sur le marché et en conséquence certaines sont plus liquides que d’autres)
- **Rouleaux pour encrage +** Spatules pour étaler l’encre sur le rouleau
- **Rouleaux pour impression**
- **Pinceaux**
- **Papier d’impression** (pour tirages papier à photocopie 50lb et papier d’impression, 180 lb par exemple)
- **Crayons**
- **Essuie tout** (rouleau)
- **Accès è l’eau** (évier)

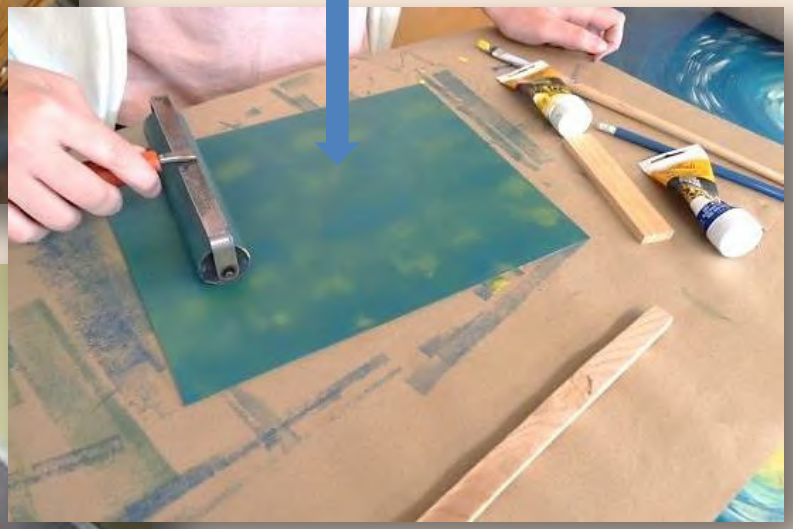
Consulter des magasins de fournitures d’art; par exemple :

Omer Deserres

Brault et Bouthillier

Encres à l’eau pour la salle de classe

Petit rouleau à encrer, plaque de plexiglas



Pinceaux, éponges, ébauchoirs, bâtonnets, objets variés pour étaler ou laisser des traces

Étapes du travail

Choix de la technique

1 - Le plus simple des monotypes, c'est la feuille de papier pliée sur laquelle on a étalé une tache. Cette technique simple permet de débuter sans matériel particulier.
2 - Le monotype qui résulte de la pression d'une feuille de papier sur un support encré.

Comment encrer la plaque ?

- ✓ Bien nettoyer le support ;
- ✓ appliquer la peinture ou l'encre à l'aide d'un pinceau, d'un couteau, d'un rouleau d'imprimerie ;
- ✓ recouvrir la plaque en entier ou décider de parties qui seront laissées sans encrage.

Quelles couleurs choisir ?

- ✓ Les couleurs sont celles que l'on veut retrouver sur l'estampe. Elles seront cependant un peu rabattues.

Comment intervenir dans le dessin et l'étalement de la couleur sur la plaque ?

- ✓ Par essuyage au chiffon, au pinceau ou avec un coton- tige, avec un objet à bout pointu pour enlever des masses ou tracer des lignes ;
- ✓ par ajout d'essence (encres grasses ou peinture à l'huile) ou eau (encres à base d'eau ou peinture acrylique) ;
- ✓ il est possible d'étaler des masses choisies au couteau dans le but d'obtenir des effets souhaités.

Note : se rappeler que l'on peint à l'envers (s'il est souhaité d'inclure des lettres), que des couches superposées donneront des résultats variés : l'épaisseur des couches appliquées, qu'elles soient épaisses ou fluides aura des conséquences.

Choix du papier

Le format du papier

- ✓ **Préparer un format adapté à la taille du motif réalisé** (entre 10x15 cm et 24x32 cm permet d'expérimenter plusieurs éléments et principes de la composition : la masse, la texture, composition, les contrastes, etc.) .

Le choix du papier pour exploration et expérimentation

- ✓ Un papier pour imprimante par exemple en format 11x17,
- ✓ un papier cartouche (Cartridge) régulier 80 g/m2 (50lb)

Le choix du papier d'impression a son importance selon les techniques

- ✓ Choisir un papier épais, minimum de 180 g/m2

PROPOSITION DE CRÉATION DONNÉE À L'ÉLÈVE

«Produire une œuvre à partir de la technique du monotype, en faisant des choix techniques, esthétiques et artistiques pour répondre au thème de l'engrenage et transmettre une idée ou un message.»

Luc Robert,

artiste et enseignant rencontre les élèves

Classe d’arts visuels de Madame Julie Courtemanche

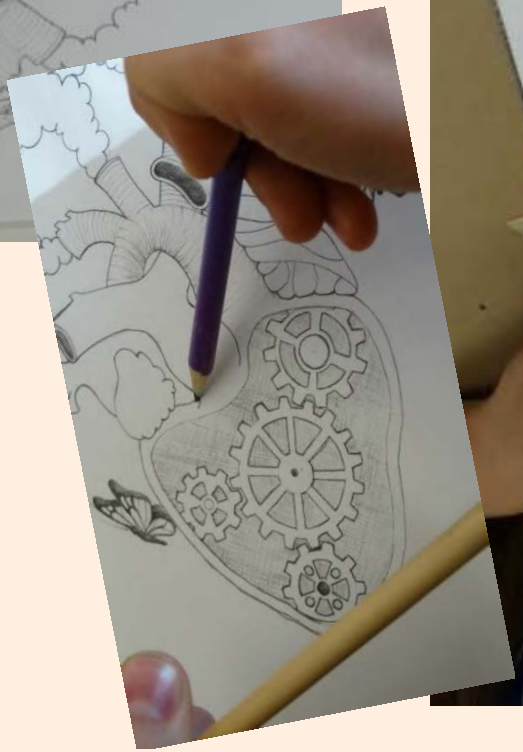
Collège Notre-Dame de Sudbury

AFEAO arts en direct

EXPLORATION

1- RECHERCHE SOUS FORME DE DESSINS, POUR **ILLUSTRER LE THÈME**

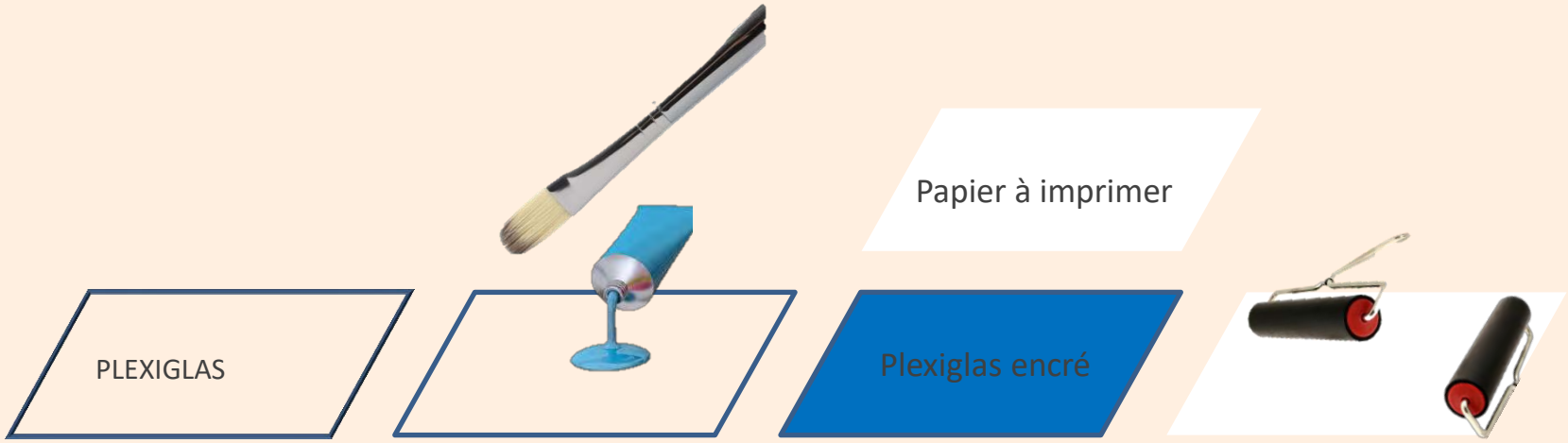
Préparation du sujet



EXPERIMENTATION

1- TÂCHES ET TRACES - GESTE D'IMPRIMER

Étape 1- le positif



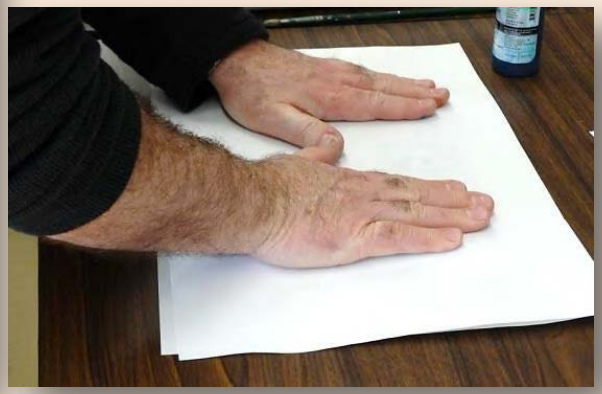
- éponge
- pinceaux
- encre pour impression
- papier pour impression
- rouleau
- cuillère

1-étendre l'encre d'impression sur la plaque

2-déposer une feuille de papier sur la plaque encrée

3-passer le rouleau sur le papier en croisant (sens de la hauteur et sens de la longueur. Enlever le papier le papier; l'impression est faite.

Geste le plus simple



Coulées de peinture étalées en taches avec pinceaux et bâtonnets.

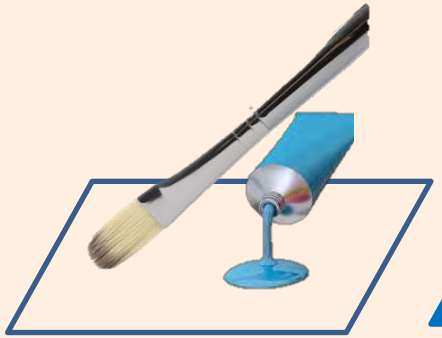
Pressions effectuées avec les mains en petits gestes circulaires.

2 tirages : le premier, plus foncé que le second.

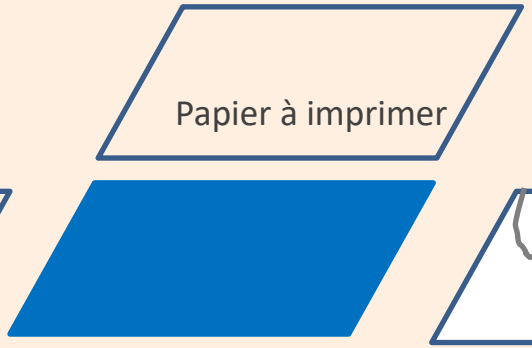
EXPERIMENTATION

2- TRANSFERT D'UN DESSIN EN IMPRESSION
Le positif et le négatif

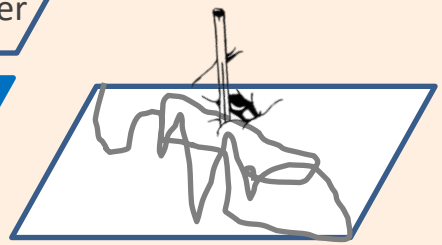
Étape 2 - le positif/négatif



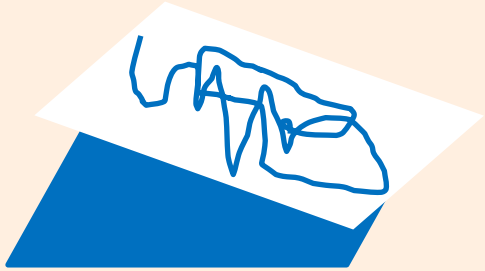
1-Déposer de l'encre (peinture) sur la plaque déjà utilisée à l'étape 1.



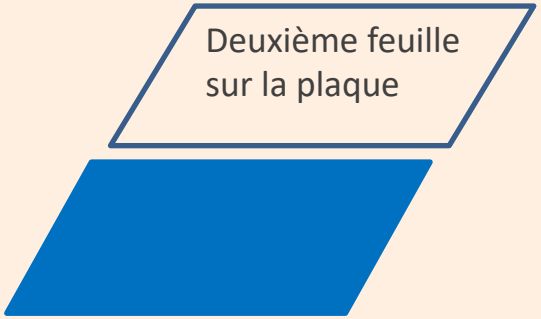
2-Doucement, déposer le papier sur la plaque encrée.



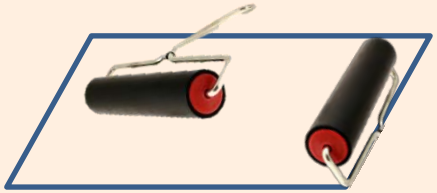
3-Dessiner le dessin ou motif sans mettre de pression ni toucher la feuille avec la main.



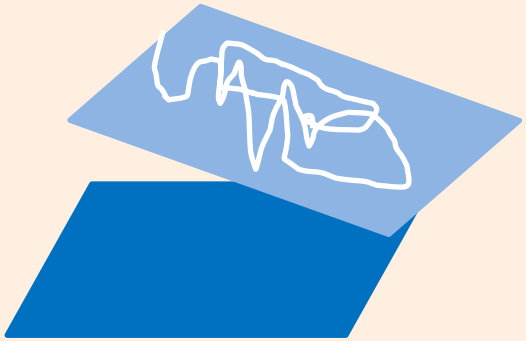
4-Retourner la feuille de papier pour voir le motif en positif.



5-Placer une nouvelle feuille sur la plaque pour faire une deuxième impression.



6-Passer le rouleau sur le papier.



7-Enlever le papier pour découvrir le négatif du dessin, en la retournant.

AFEAO arts en direct

Tracer les lignes d'un motif

Dessin d'une composition d'engrenages

Imprimer les lignes du dessin

Le papier à impression est placé sur la plaque complètement encrée, puis le dessin placé dessus. Les lignes du dessin repassées au crayon, sont transférées sur le papier.

Des pressions avec les paumes de mains à certaines places, créent des parties de couleurs plus intenses ou plus pâles.

AFEAO arts en direct

Rétroaction

Noter

Le crayon est recommandé : il trace une ligne fine et on voit ce qu'on fait.

Il y a toujours l'effet-surprise du résultat obtenu.

Rétroagir :

- ✓ faire une nouvelle exploration imprimée si désirée ;
- ✓ trouver des idées pour une future œuvre ;
- ✓ ajouter craies ou peinture vers une œuvre en médias mixtes.

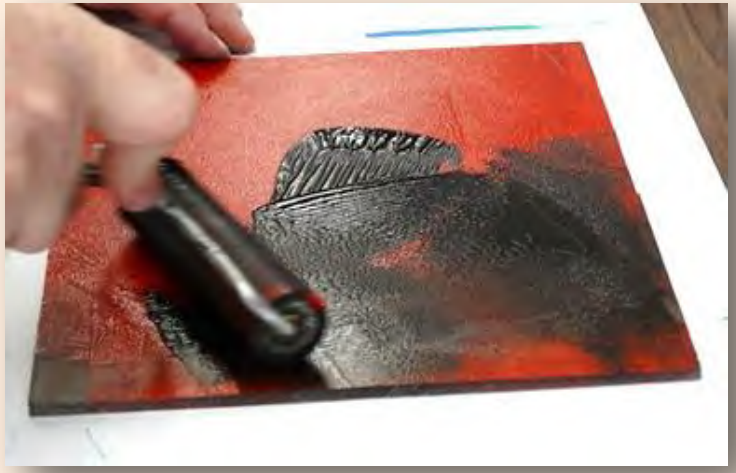
Aller plus loin

Utiliser les lignes d'un tirage comme squelette d'une composition. Travailler avec des craies pour ajouter des rehauts et des fondus.

EXPERIMENTATION

3- CACHES : POSITIF ET NÉGATIF DANS L'IMPRESSION

Encrage et découpage de caches



Tirer partie des 2 couleurs choisies, le rouge et le noir, et du geste permis par le rouleau pour structurer l'encre sur la plaque : le fond.

Des dents d'engrenages et des engrenages sont découpés dans du carton ou du papier 180 mg . Leur disposition anime l'organisation de l'espace.

Santé/sécurité

Manipuler l'X-Acto peut être dangereux :

- ✓ découper sur un support pour protéger la table;
- ✓ travailler seul, avec des gestes précis;
- ✓ avancer calmement.

Première impression : les caches sur l'encre

Appliquer une feuille de papier pour impression sur la plaque et presser régulièrement avec le rouleau dans tous les sens de la feuille.

Déposer les morceaux découpés à l'X-Acto et les papiers déchirés sur la plaque encrée.

Enlever le papier et évaluer le résultat obtenu.

AFEAO arts en direct

Deuxième impression sans les papiers cache

1. Enlever les morceaux de papier déchirés ou découpés;
2. Placer une feuille de papier à impression sur la plaque;
3. Appliquer la pression avec le rouleau pour imprimer;
4. Enlever le papier et admirer le résultat.

La pression pour imprimer

L'impression

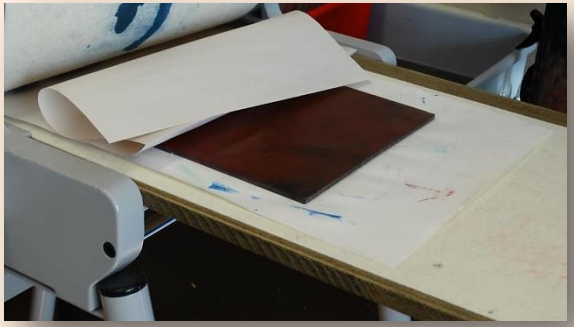
Il s'agit d'effectuer le transfert de la plaque enduite vers le support papier définitif.
Placer le papier avec précaution pour qu'il ne glisse pas sous les doigts ou le rouleau.
Le résultat obtenu peut varier en fonction :

- ✓ **du papier utilisé, de sa qualité, de sa texture : lisse ou à grain, de son épaisseur;**
- ✓ **de la pression effectuée et comment on l'applique : pression avec la main ou les doigts : appuyer plus ou moins fortement à certains endroits;**
- ✓ **de l'utilisation d'un rouleau en bois (magasin de bricolage);**
- ✓ **de l'utilisation d'une presse.**

Note : La surprise est toujours présente dans le résultat imprévisible du monotype.

- ✓ Il est possible d'utiliser le même motif plusieurs fois de suite.
- ✓ Chaque impression donnera un résultat de plus en plus pâle; la quantité de peinture diminue au fur et à mesure.
- ✓ Comme Degas, travailler sur des tirages pâles avec des craies, ceci permet de faire d'heureuses découvertes.

Troisième étape : impression à la presse



La numérotation

Les épreuves d'état

Sortes de brouillons que le graveur tire pour apprécier l'effet produit par l'impression.

La numérotation

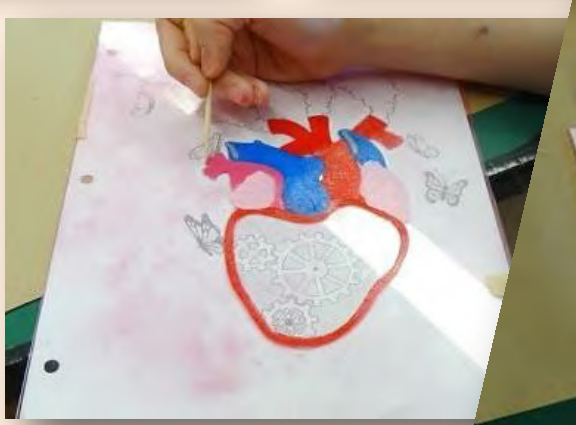
Les tirages* définitifs portent un numéro d'ordre indiquant à droite le nombre total d'épreuves effectuées tandis que le premier numéro identifie l'estampe, par exemple :
1/5 indique qu'il s'agit du premier tirage d'une série de 5.
L'épreuve d'artiste n'est jamais numérotée.
La signature à la main est apposée par l'artiste sur chacun des tirages, en bas et au crayon.

Cet acte devenu coutumier au 19e siècle, désigne des estampes créées et gravées par l'artiste.

PRODUCTION

Danika Blais, Collège catholique Notre-Dame de Sudbury

Recherches et explorations



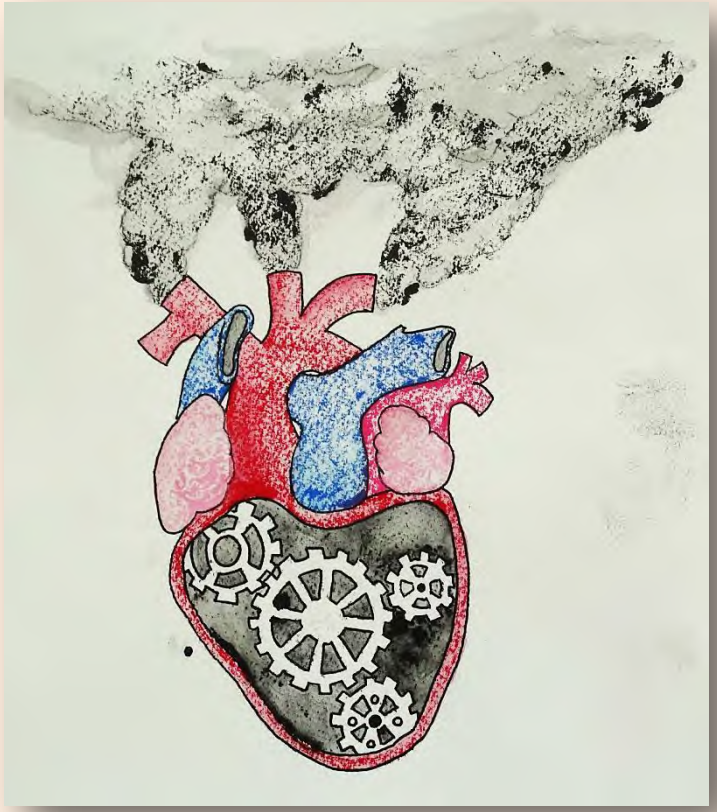
AFEAO arts en direct

Tirages pour essais et expérimentations

Essayer les pressions , les outils disponibles pour imprimer et les formats de papier pour multiplier les découvertes et prendre des décisions pour le travail de production. Noter d'où viennent les différences.

Présentation de l'œuvre finale

Nom de l'artiste : Danika Blais
Titre de l'œuvre : « Le cœur veut ce qu'il veut »



Année de création : 2017
Médium utilisé : encres sur plexiglass
Dimensions : 21cm X 28 cm

J'avais initialement dans la tête l'image d'un cœur que je voulais intégrer à ma réalisation puisque le cœur est un peu comme l'engin qui mène l'humain. Après avoir observé des modèles d'engrenages j'ai pensé qu'en intégrant cette mécanique à l'intérieur du cœur, mon message deviendrait plus poignant. Ensuite j'ai pensé ajouter de la fumée qui sort des artères un peu comme les cheminées d'une usine. L'idée des papillons viendrait balancer la composition en représentant la nature qui endure. Dans son ensemble, ma composition représente l'industrialisation et la quête du grand rêve américain: « The American Dream ». C'est un rêve qui n'est pas raisonnable pour la survie de notre planète.

L'artiste, Luc Robert m'a inspiré en présentant différentes façons de travailler les encres sur le plexiglass dans la technique du monotype.

J'ai commencé par faire un croquis de ma composition. J'ai exploré une variété d'outils pour appliquer les encres sur le plexiglass afin de créer des textures différentes et de développer ma technique. J'ai utilisé des pinceaux, des bouts de bois, des spatules, des pochoirs. Ensuite j'ai placé mon croquis sous le vitre pour guider mon travail. J'ai ajouté les couleurs en m'assurant de ne pas trop mettre d'encre. Pour mieux transférer l'image j'ai mouillé légèrement la feuille de papier. J'ai pu ainsi faire plus qu'un tirage.

Modulation des nuances de couleur

L'exploration d'ajouts de matériaux : craies, papier à sabler, peinture, encre ouvre à une quantité de découvertes et d'idées de création nouvelles

En impression l'inattendu et l'accident sont souvent heureux!

AFEAO arts en direct

Marlène Rheault,

artiste et enseignante

Classe d'arts visuels de 11e 12e année

École secondaire catholique de Hearst

AFEAO arts en direct

DÉMARCHES D'ÉLÈVES

Caroline Rheault – Gabrielle Gosselin – Anne fontaine

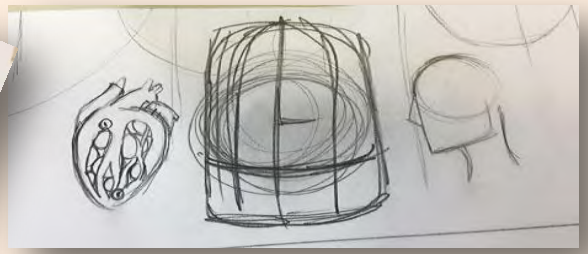
AFEAO arts en direct

Caroline Rheault, démarche

Pour faire mon œuvre, j'ai fait un dessin de cœur, qui représente les décisions que l'on veut prendre et qui nous tiennent à cœur, un dessin de tête, qui représente la logique et les choix que l'on doit faire.

Entre les deux, j'ai fait une horloge brisée pour démontrer notre manque de temps pour faire le choix entre les deux. J'ai intégré des engrenages dans le cœur, la tête et l'horloge pour représenter le thème de l'engrenage. J'ai fait de l'écriture dans mon arrière-plan qui dit le temps s'écoule sans bruit, je trouvais cela inspirant et très vrai. J'ai opté pour faire un monotype avec des couleurs qui s'opposent, le rouge contre le jaune et dans le milieu j'ai ajouté des taches de couleurs noires et bleu pour que ça s'harmonise plus. J'ai ajouté des aiguilles en fer pour attirer l'attention et ajouté des chaînes pour ajouter un peu de style *steampunk* et dire que nous sommes enchaînés au temps et à nos décisions. Pour accentuer mes dessins, j'ai ajouté du noir pour mettre de la profondeur et faire bouger l'oeil. La boîte représente le sentiment d'être pris et de ne pas avoir assez de temps. Si je pouvais, je m'assurerais que mon cadre soit plus droit et que les chaînes soient mieux accrochées.

Exploration du sujet



Remue-méninges
Engrenages,
Horloge, Chronomètre, Sablier, Cœur, Tatouage cœur, Tatouage Horloge, Tête, Engrenage Tête, Temps, Manque de Temps, Citation Temps autre…

Je veux faire un monotype sur le thème de l'engrenage qui représente le choix entre ce que notre logique et ce que notre cœur nous dit de faire et le manque de temps que nous avons pour faire les deux. Je vais utiliser le mouvement, la répétition de mots et le contraste ainsi que l'harmonie dans mon œuvre.

Mes choix

J’ai opté pour faire un monotype avec des couleurs qui s’opposent, le rouge contre le jaune et dans le milieu j’ai ajouté des taches de couleur noire et bleue pour que ça s’harmonise plus.

Ma composition se déroulera à partir du monotype

Interventions sur le monotype

Production finale

Gabrielle Gosselin, démarche

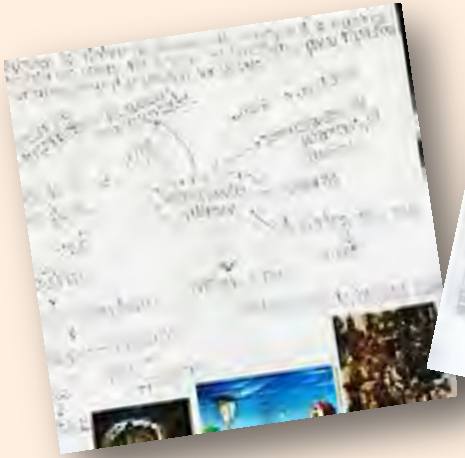
J'ai utilisé un contraste de couleurs complémentaires pour accentuer l'arbre puisque je voulais mettre de l'emphase sur la consommation. J'ai créé un équilibre dans mon œuvre en mettant l'accent sur l'arbre en haut à gauche et les engrenages et les couleurs foncées à droite.

Je me suis inspirée du surréalisme pour intégrer mon thème, lien entre la surconsommation et la pollution en intégrant des usines qui produisent de la pollution puis cette pollution se transforme en arbre pour démontrer que tout ce qu'on consomme produit de la pollution et que la pollution nous détruit. Autour de mes engrenages, j'ai remarqué qu'il y avait des personnages quand j'ai imprimé mon monotype donc je les ai accentués en peinturant en noir par dessus pour démontrer que ce n'est pas seulement à cause d'une personne que la terre est très polluée, mais plutôt à cause de plusieurs personnes. J'ai découpé des images en forme d'engrenages pour représenter le cycle de la vie, le travail en chaîne dans les manufactures et que toutes les activités entreprises dans la vie de tous les jours polluent d'une manière ou d'une autre.

Explorations et recherches

Je me suis inspirée de 2 mouvements : surréalisme et dadaïsme. Comment les artistes utilisent leur imagination pour démontrer les enjeux du monde

Recherches et remue-méninges :
SURCONSOMMATION ET POLLUTION



Étapes de production

Je vais utiliser le monotype pour représenter la surconsommation et la pollution sur la terre en créant un contraste de couleur pour accentuer la surconsommation.

Anne Fontaine, démarche

Je vais utiliser la technique du monotype afin de créer une œuvre qui aura comme thème l'engrenage des cultures au Canada, et comment la diversité ethnique fait grandir la société d'aujourd'hui.

J'ai utilisé la technique du monotype pour créer l'arrière-plan de mon oeuvre. J'ai également utilisé de la peinture en jet pour créer un dégradé d'orange et de jaune afin de créer de l'harmonie. J'ai tracé mon dessin en crayon à mine pour ensuite tracer par dessus avec la peinture aquarelle. Les couleurs ont également été ajoutées avec la peinture aquarelle. J'ai collé les billes avec le fusil à colle.

Je pense que mon oeuvre est réussie, car elle exprime très clairement mon thème de la diversité ethnique à travers le thème de l'engrenage. L'oeuvre est unique et esthétiquement réussie, car je me suis assurée d'effacer toutes les marques de crayon et j'ai enlevé les fils de la colle. J'ai décidé de ne pas faire mes engrenages à l'aide d'un pochoir ou avec un compas, car je les voulais stylisés. J'ai créé de l'unité en m'assurant de retrouver des couleurs semblables dans l'oeuvre. Par exemple, les lèvres du personnage sont rouges tout comme la coiffe africaine. Les billes du collet sont jaunes, ce qui rappelle l'arrière-plan et le bandeau du personnage. Les billes des yeux sont vertes, tout comme les engrenages qui ornent le bandeau. De plus, je trouve intéressant d'avoir incorporé certaines formes formées par l'encre de l'arrière-plan. Par exemple, la plume du côté droit du visage du personnage et les animaux stylisés qui font partite de la ligne d'énergie.

Exploration du sujet

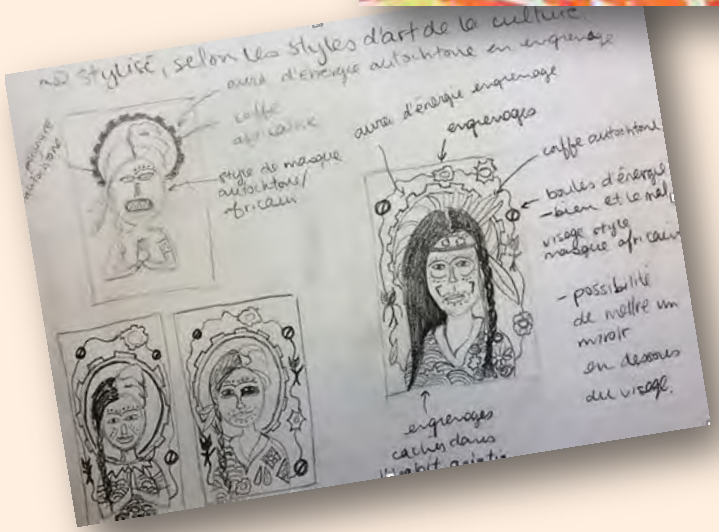
Je me suis inspirée des œuvres de Norval Morrisseau par les lignes d'énergie qu'il incorpore dans ses peintures et les couleurs vives et variées qui créent une diversité intéressante; de son style de peinture où il peint de manière stylisée en utilisant d'épaisses lignes noires qui font le contour de ses personnages. J'ai repris le concept de l'aura au-dessus du personnage afin d'incorporer mon engrenage qui représente l'unité des ethnies au Canada.

Je me suis également inspirée de masques et de tenues africaines et autochtones pour leurs motifs et leurs couleurs vives. J'ai repris la répétition de lignes et de points dans le visage, car je le voulais stylisé afin qu'il ne représente pas une personnalité en particulier.

Explorations et recherches

Étape de recherche d'idées et montage d'une banque d'informations. Extraits du journal de bord et recherche photos.

Étape d'essais avec les encres, à la recherche du monotype souhaité.



Étapes de la production

Dessin sur le monotype, puis lignes repassées à l'aquarelle noire avec un pinceau fin.

Ajout de perles en finition du travail.

Œuvre finale et détails

Dans mon œuvre, j'ai utilisé des couleurs chaudes orangées, jaune et rouge pour créer une atmosphère joyeuse et lumineuse. J'ai utilisé le principe de la répétition d'engrenages pour créer de l'harmonie et de l'équilibre puisqu'on retrouve l'engrenage à plusieurs endroits dans mon œuvre, entre autres comme aura autour du personnage, comme symbole dans ma ligne d'énergie, et comme motif dans l'habit du personnage, ce qui fait voyager l'œil et fait que l'élément est bien incorporé. J'ai utilisé une répétition de lignes d'énergie de style autochtone pour créer du mouvement. J'ai utilisé des billes pour faire le collet de l'habit et les yeux du personnage afin de créer une œuvre en trois dimensions et ainsi rendre l'œuvre plus intéressante puisqu'elle ne reste pas à plat.

L'AFÉAO remercie

- ✓ 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.
- ✓ Madame Julie Courtemanche, enseignante d'arts visuels au Collège Notre-Dame de Sudbury et ses élèves de 11e et 12e années. Crédit photographique accordé à l'AFÉAO
- ✓ Madame Marlène Rheault et ses élèves de 11e et 12e années. Crédit photographique accordé à l'AFÉAO

Équipe qui a permis la réalisation de ce document :
Julie Courtemanche : crédit photographique et documentation de l'atelier.
Marlène Rheault , crédit photographique et documentation de l'atelier.
Conception, rédaction et mis en page : Colette Dromaguet

Ce document est en cours d'élaboration. Pour l'enrichir, pour tout commentaire qui pourrait l'améliorer ou pour des coquilles linguistiques oubliées, communiquer avec : info@artsendirect.ca

Ontario

© 2017 AFÉAO arts en direct

© 2017 – Association francophone pour l'éducation artistique en Ontario, dans le cadre du projet : De l'œuvre à l'expo : L'engrenage