La linogravure

Atelier par Danièle Broomfield

Ontario © 2017 AFEAO arts en direct

Danielle Broomfield,

artiste et enseignante rencontre les élèves

Classe d'arts visuels de 9e année de Monsieur Clément Girard

École secondaire catholique Sainte-Famille de Mississauga

AFEAO arts en direct

PROPOSITION DE CRÉATION DONNÉE À L'ÉLÈVE

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

EXPLORATION

1- Qu’est-ce que la linogravure?

Histoire de l’art, la linogravure aujourd’hui

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/TECHNIQUE_IMPRESSION_GRAVURE.pdf

La gravure sur linoléum

Crédit photographique, Colette Dromaguet

POMPEYO AUDIVERT, *Ciudad,* 1929, linoléum sur papier, 50x30cm, Musée national des beaux-arts d'Argentine

Le linoléum : matériau industriel imperméable et souple composé de poudre de liège mélangée à de l'huile de lin, de la gomme et de la résine.

La technique de gravure sur linoléum:

- ✓ **ressemble beaucoup à celle de la gravure sur bois;**
- ✓ **donne à l'artiste une grande liberté pour travailler la ligne qu'elle soit fine droite, circulaire ou large;**

Nouveaux matériaux

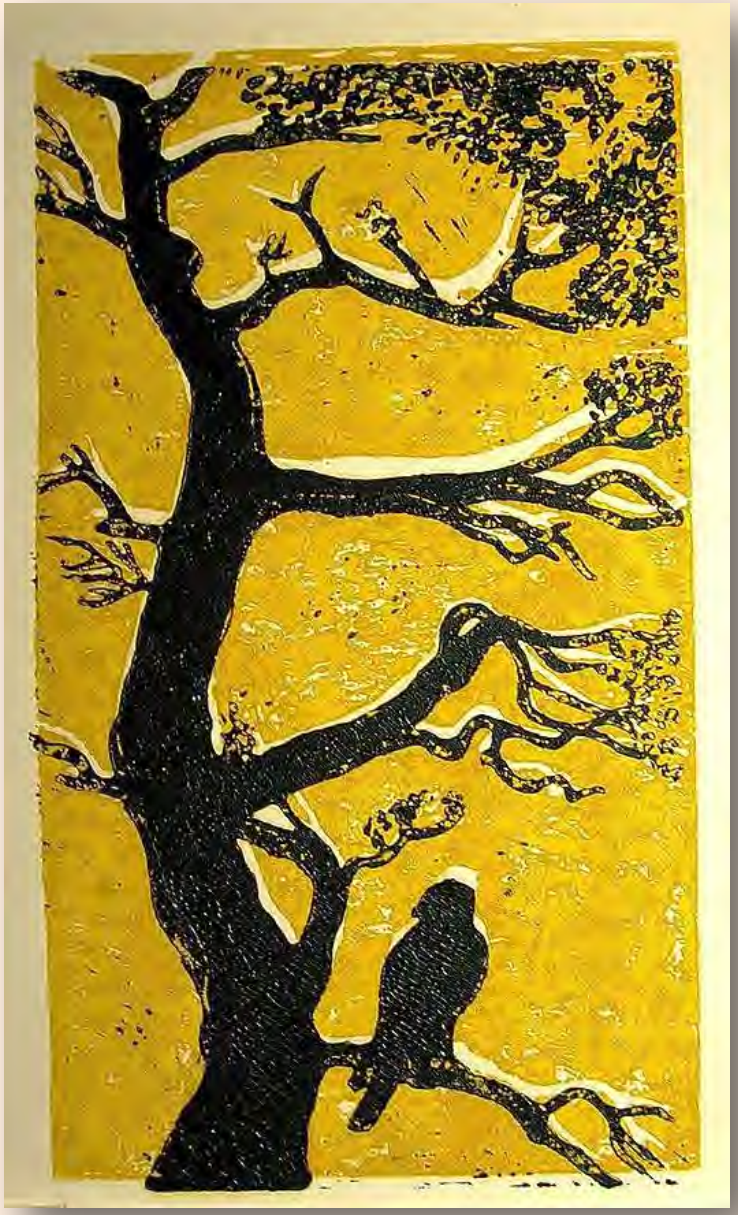
Il existe maintenant des nouveaux matériaux à graver en gomme vinyle ou en gomme à graver. Voir le tableau de comparaison.

Les supports, les outils

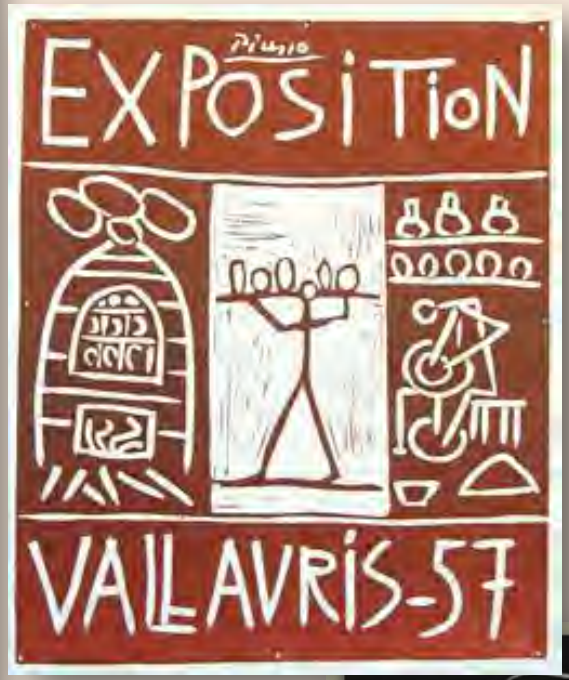
Le travail est plus facile avec la technique de gravure sur linoléum qu'avec la technique de gravure sur bois. Le matériau est plus souple et le travail plus rapide. Il existe maintenant des nouveaux matériaux à graver en gomme vinyle ou en gomme à graver. Comparaison des supports à graver :

LINOLÉUM	GOMME VINYLE	GOMME À GRAVER
✓ Matériau abordable ✓ Souple ✓ Tendre ✓ Facile à graver ✓ **Détails – lignes fines** ✓ Bonnes gouges **** Gouges de qualité, nécessite d'être affutées régulièrement car s'usent** **** La feuille de lino doit être fraîche car elle sèche rapidement et s'effrite**	✓ Nouveau matériau ✓ Plus dense que la gomme à graver ✓ Facile à graver ✓ **Détails – lignes fines** ✓ N'émousse pas les gouges ✓ Encres solubles dans l'eau ✓ Encres à base de soja ✓ Encres lavables	✓ Matériau «convivial » ✓ Différentes épaisseurs et couleurs ✓ Facile à graver ✓ **Détails – lignes plus épaisses** ✓ Encres solubles à l'eau ✓ Adapter aux outils débutants **** Empiler à plat et intercaler avec du carton - les feuilles collent entre elles**

La linogravure et les artistes



IVO KRUUSAMÄGI, Gravure sur lino en deux couleurs successives
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linogravure



PABLO PICASSO
linogravure, 1957, 63 x 53 cm
175 tirages (voir ressources).

HENRI MATISSE, *Nu dans les ondes,* détail, 1938
(voir ressources).

Activité de linogravure
Clément Bérini

Dessin :
le feutre démarque les parties à imprimer

Tirage : 1 couleur, 1 matrice.

Tirage : 2 couleurs, 2 matrices.

Remerciements à Madame Lise Goulet, détentrice des droits d'auteur des œuvres de Clément Bérini.
Crédit photographique Colette Dromaguet

EXPLORATION

2 - Le matériel, les outils, le geste et le sujet

Technique simple pour la salle de classe

Matériaux

Crédit photographique : http://www.ville-erquy.com/wp-content/uploads/2017/03/morganechouin.jpg

- **Plaque de lino ou nouveau matériau** 9” x22” (1 pour chaque élève)
- **Gouges variées pour tailler le lino**
- **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)
- **Petit rouleau encreur**
- **Plaque de verre** ou de métal, spatule
- **Cuillers en bois ou presse à gravure**
- **Papier d’impression** (pour tirages papier à photocopie 50lb et papier d’impression, 180 lb par exemple)
- **Crayons graphites et feutres**
- **Essuie tout** (rouleau)
- **Accès à l’eau** (évier)

Découverte : linogravures choisies

Effectuer une recherche : Google : œuvres + linogravure + 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.

Préparation au sujet

Le dessin

Rechercher, sous forme de croquis, celui qui répondra le mieux à la proposition de création.

Évaluer la qualité de la composition (espace positif/espace négatif) en travaillant sur un format de la même taille que la plaque de lino.

EXPÉRIMENTATION

La gravure, l’encrage, l’impression, la numérotation

Technique simple pour la salle de classe

Les étapes de la linogravure

Plaque de linoléum et gouge

https://fr.wikipedia.org/wiki/Linogravure

Note : ménager la plaque si on veut réaliser un grand nombre de tirages et conserver un trait fin et net. Le linoléum encré et nettoyé perd de sa fermeté.

L'artiste :

Dessin du motif qui sera gravé :

- ✓ noircis les parties de son dessin qui resteront en relief à l'impression ;

Motif sur la plaque :

- ✓ transfère sa composition sur la plaque à l'aide d'un papier calque **– transfert automatique des lettres inversées ;**

Gravure :

- ✓ évide le linoléum dans les formes qui seront blanches à l'impression (gouges adaptées aux traits désirés) ;
- ✓ prévois que les entailles larges seront profondes pour prévenir des taches d'encre à l'impression (débordement) ;

Encrage :

- ✓ dégraisse la plaque à l'essence avant d'appliquer l'encre ;
- ✓ applique l'encre au rouleau – les professionnels préfèrent l'encre à l'huile (encre typographique) ;

Impression ou le tirage :

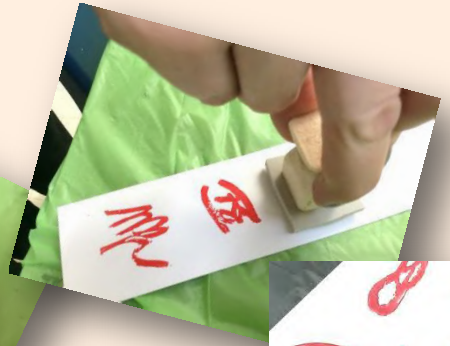
- ✓ tire l'image gravée et encrée sur le papier avec la presse ou en frottant avec une cuiller en bois et des gestes circulaires le papier sur la plaque encrée.

Transfert du dessin sur la plaque de lino

Se rappeler que les chiffres et les lettres sont à graver avec l'effet miroir pour obtenir une lecture juste dans l'impression.

EXPLORATION

Sur des petits morceaux, fabriquer des estampes et y graver des lettres pour se familiariser à la démarche à suivre pour le lettrage à inverser.



La gravure

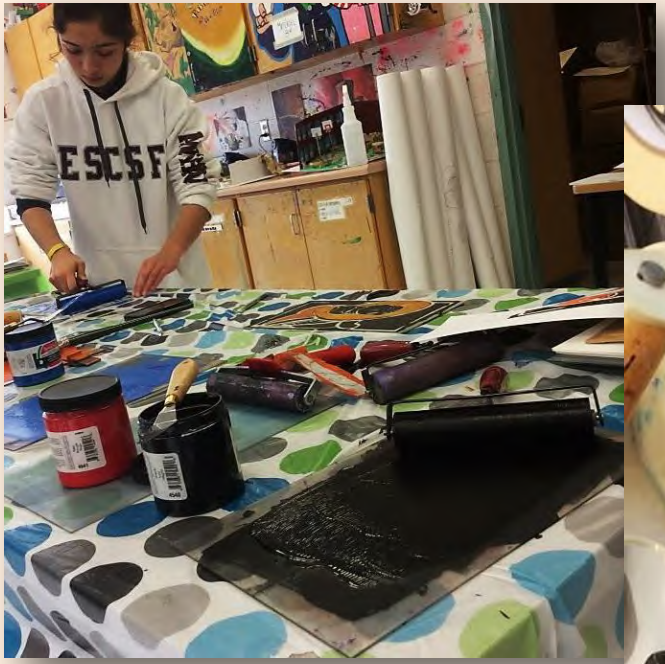
Plusieurs observations sont considérées lors de la gravure.

Les têtes de gouges varient et permettent de contrôler la grosseur, la netteté et la direction des lignes gravées.

Les parties de lino qui ne sont pas le dessin sont creusées à la gouge.
Les parties restantes en relief seront encrées.

NOTE : SANTÉ-SÉCURITÉ
Les gouges et les couteaux sont maintenus dans un geste de dégagement vers l'extérieur et non vers soi.
Le travail d'un lino souple est plus sécuritaire.

L’encrage



Prévoir un espace de travail dégagé.
L’élève décide d’intégrer 3 couleurs sur sa matrice :
3 plaques avec 3 couleurs d’encre,
3 petits rouleaux.

L’encre est étalée dans un mouvement de va-et-vient pour uniformiser son épaisseur sur le lino.

L’impression
et la pression pour imprimer

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 du moyen de l'appliquer : pression avec la main ou les doigts : appuyer plus ou moins fortement à certains endroits ;**
- ✓ **de l’utilisation d’une cuiller en bois ;**
- ✓ **de l’utilisation d’une presse.**

Les tirages successifs

Note : La surprise est toujours présente dans le résultat de l'impression obtenue.

- ✓ **Il est possible d'utiliser la même matrice plusieurs fois de suite.**
- ✓ **Chaque impression donnera un résultat de plus en plus pâle ; la quantité d'encre ou de peinture diminue au fur et à mesure.**
- ✓ **Sur des tirages pâles, travailler avec des craies comme le faisait Degas. Ceci permet de faire d'heureuses découvertes.**

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

Gravures imprimées des élèves

Les épreuves d'état

Brouillons que l'élève tire pour apprécier l'effet produit par l'impression.

Il est alors possible d'apporter des retouches à la gravure pour obtenir le résultat souhaité dans les estampes numérotées.

AFEAO arts en direct

Jouer avec la couleur

AFEAO arts en direct

DÉMARCHES D'ÉLÈVES

Béatrice Eloy - Kerstyn Gomes

AFEAO arts en direct

Je m'appelle Béatrice Eloy, je suis une élève de 9e année de l'école catholique secondaire Sainte-Famille de Mississauga. Mon œuvre représente les mécanismes et l'engrenage dans une porte avec l'utilisation d'une clé. Ma production finale s'intitule « La porte des rêves ».

Mon inspiration vient de la curiosité à savoir comment une clé fonctionne dans une porte et comment tout l'engrenage dans une porte s'enchaîne d'une façon pour la débarrer.

Je m'appelle **Kerstyn Gomes**, je suis une élève de 9e année au PÉI de l'école secondaire catholique Sainte-Famille de Mississauga. Mon œuvre représente les mécanismes dans une horloge inspirée du « Big Ben ». Voici mes réflexions et l'œuvre finale intitulée « Les Secrets d'Horloge ».

Engrenage. Imaginaire.
Les secrets d'Horloge.
2017.
Gravure/impression
Linoléum,
30 x 15 cm

Mes influences et sources d'inspiration

- ✓ Charlie Chaplin – document de l'AFÉAO
- ✓ Mon inspiration vient de la fameuse tour de l'horloge à Londres nommée « Big Ben ». On devait travailler sur les mécanismes et tout ce qui fonctionne mécaniquement et j'ai pensé aux horloges donc à « Big Ben ».

Explorations/Expérimentations

Crayon graphite gras : *mon dessin est transféré sur la plaque à graver*

Gouges : *j'enlève ce qui ne sera pas imprimé.*

Certaines gouges fines permettent de faire des lignes minces et nettes, d'autres plus larges enlèvent des surfaces plus grandes de linoléum.

Il sera possible de faire plusieurs essais d'impression. Ils permettent d'évaluer la force et la régularité de la pression qui permet d'obtenir une impression régulière avec des contours nets.

Ressources

Consulter les estampes classifiées par artiste sur le site Galerie d'art Michel Fillion, estampes originales et livres illustrés.
http://www.michelfillion.com/detail.php?titre=picasso%20vallauris%2057%20linoleum

Consulter le site du Musée Matisse qui pratiqua la gravure pendant toute sa carrière d'artiste
« À travers les différentes techniques de gravure telles que la pointe sèche, l'eau-forte, l'aquatinte, le monotype, le bois, la linogravure et la lithographie, le parcours s'anime et évolue au rythme d'une sélection exemplaire de plus de 200 œuvres comprenant pour la première fois des matrices, des pierres lithographiques ainsi que des tirages rayés. »
Matisse et la gravure, l'autre instrument
http://museematisse.lenord.fr/fr/Expositions/Matisseetlagravure/tabid/917/Default.aspx

Consulter le site Artiste : Jean-Paul Coasne, linogravure et linocut, œuvres et conseils techniques
https://jpgraveur.com/techniques-de-linogravure-gravure-sur-linoleum-et-gravure-sur-bois/

Consulter le site d'une jeune artiste dont la production est reliée à son identité et son environnement. À découvrir http://www.atelier-morganechouin.com/
Crédit photographique : http://www.ville-erquy.com/wp-content/uploads/2017/03/morganechouin.jpg

Consulter des magasins de fournitures d'art; par exemple :
Omer DeSerres :
https://www.deserres.ca/fr/art-et-graphisme/serigraphie-et-linogravure
Brault et Bouthillier :
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/arts-5/gravure-et-impression-25/
Sites consultés le 18 décembre 2017

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.
- ✓ Monsieur Clément Girard, enseignant d'arts visuels à l'École secondaire catholique Sainte-Famille de Mississauga.
- ✓ Les élèves de 9e année de Monsieur Girard.

Équipe qui a permis la réalisation de ce document :
Crédit photographique, présentation et documentation de l'atelier :
Danielle Broomfield
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