

EN ROUTE Ça roule pour nous

Dessin-fresque collective

Les Jongleurs I, II, III, 2014, 22,9 x 30,5 cm

Dessin (triptyque)

Crayon graphite, feutres noirs, (permanent et à base d'eau, pastels, craies de cire sur « Tyrek »

Ontario

arts en direct

S'affranchir à la croisée des chemins

7e-8e années Arts visuels

Processus de création

inspiré de l'œuvre de Paul Walty

Observer et relever des sources d'inspiration

- Analysons l'œuvre et réfléchissons : p. 3-4
- Paul Walty et sa démarche : p. 5-7
- Capsule histoire : Padejo - Art urbain 8-9

Préparons-nous à créer

- Les étapes : p. 10
- Les personnages à la manière de l'artiste : p. 11
- Le fonds de la fresque murale : p.12

Production

- Œuvre collective : *Ça roule pour nous!* P. 13-14

Rétroaction p.15

- Évaluons-nous : p.16

Ressources : p.17

Remerciements : p.16

Analyse de l'œuvre de l'artiste

- L'œuvre créée pour l'exposition itinérante *S'AFFRANCHIR, ART POSTAL au XX1e siècle*, 2015, créée par Bravo-Sud justifie la présence de l'adresse de la destinataire Lise Goulet, commissaire de l'exposition. Les œuvres ont réellement voyagé par les services de Post Canada, d'où la présence du timbre et aussi de l'expéditeur.
- Pour découvrir l'outil interactif qui a été créé, consulter <http://www.afeao.ca/artvisuels-metiersdart.html#section03>

Discussion en groupe classe en observant l'œuvre projetée.

- ✓ Quels premiers mots vous viennent en tête?
- ✓ Description du premier personnage du triptyque. (en haut)?
- ✓ Description du second personnage?
- ✓ Description du personnage du bas?
- ✓ Quelles particularités l'artiste démontre-t-il dans sa manière de réaliser ses dessins?
 - Le rapport entre l'espace négatif et l'espace positif (les personnages touchent les côtés du cadre)
 - Les caractéristiques des personnages (humeur, sentiments, corpulence?)

Analyse de l'œuvre de l'artiste

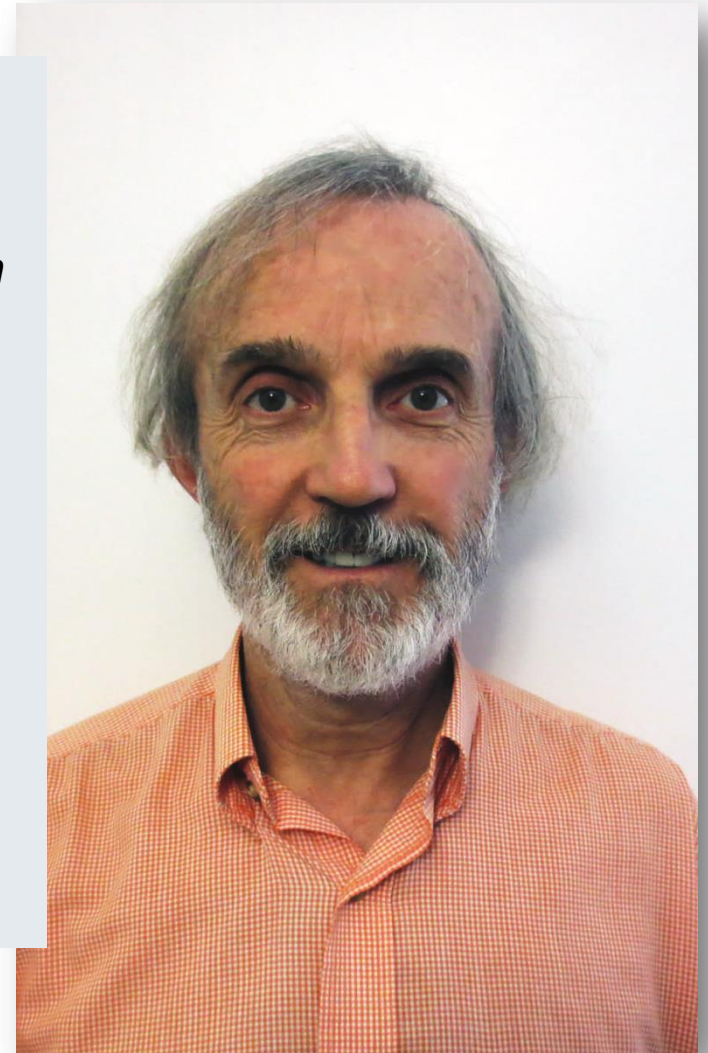
L'artiste est fidèle au « cachet de ses personnages »

Discussion en groupe classe en observant l'œuvre projetée.

- ✓ Dans quel monde vivent les personnages?
- ✓ Comment l'artiste obtient-il une unité dans le triptyque (les 3 œuvres)
 - As-tu l'impression que nous sommes dans le même univers?
 - Est-ce que cela vient des lignes et des formes?
 - De la couleur des personnages?
 - De la couleur de l'espace négatif (arrière-plan)?
- ✓ Pourquoi la répétition est-elle importante?
- ✓ Combien de contrastes peux-tu identifier en tenant compte des 3 dessins?
- ✓ On pourrait dire que les dessins de l'artiste sont équilibrés. Quel moyen utilise-t-il? Comment peux-tu l'expliquer?
- ✓ Qu'est-ce qui crée de la variété dans le travail de Paul Walty?

« C'est l'enfance qui m'a donné le temps de dessiner, procuré les outils nécessaires (crayons et papier en particulier) et offert un espace pour créer. Mes études postsecondaires à l'Université de Toronto en archéologie m'ont plu, pourtant elles m'ont poussé vers les arts visuels, chose étonnante parce que cela m'intéressait peu initialement. Le Ontario College of Art m'a introduit au langage et au vocabulaire des arts visuels. Le réseau des centres d'artistes autogérés m'a confirmé l'importance du cheminement et le questionnement et l'exploration continus. En apprenant le français, cela m'a initié au défi de la traduction de mes idées, si peu nettes, mais complètes, en objets à la fois visibles et tactiles ».

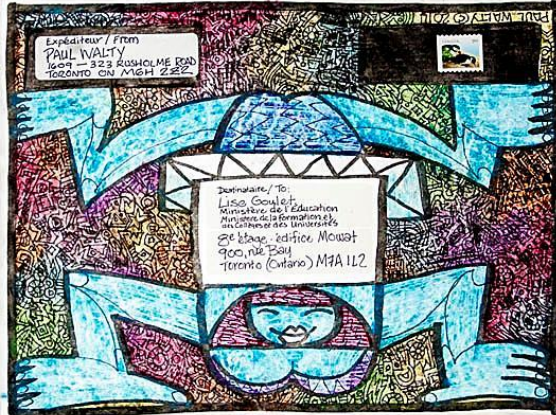
Démarche artistique

L'inspiration. Ça n'arrive pas sous la forme d'une ampoule qui scintille tout à coup dans l'obscurité.

Un éclair? Une pensée qui surgit – un mot, une phrase, une photographie, un arrangement d'objets, un regard, une vue de ville, de la campagne deviennent soudainement éblouissants de lumière tout comme le soleil perce les nuages.

À ce moment-là je sais que j'ai quelque chose d'intéressant avec laquelle travailler, mais cette chose n'est ni nette, ni complète. Il faudra ensuite l'enrichir pour qu'elle devienne forte.

Le dessin :... « *c'est souvent l'outil d'une première reconnaissance, ce premier geste qui traduit l'idée (une chose mentale ou une chose physique). Il y a une certaine urgence à tout consigner sur papier* ». *Si je n'agis pas rapidement je perds le fil. Le feu de l'inspiration diminue et perd son attrait et perd son attrait. J'ouvre mon cahier de dessin de la taille d'un livre de poche et mon crayon...*

Paul Walty – Quelques œuvres

Les œuvres de l'artiste reflètent souvent sa vie personnelle. L'artiste s'exprime avec un trait vigoureux pour libérer le geste; un geste délicat ne rendrait pas sa recherche. La dimension de ses œuvres pose des problèmes d'entreposage à l'artiste.

Présence en Ontario français; consulter ses œuvres et prendre connaissance de sa carrière d'artiste : [Galerie du Nouvel Ontario](#) également au *centre d'arts médiatiques francophone de Toronto*, [Le Labo](#) et au *Centre d'artistes Voix Visuelle (Le Centre)*.

Capsule d'histoire : Le collectif PADEJO

PAUL WALTY, DENIS LECLERC, JOSEPH MUSCAT

PADEJO n'a qu'une seule règle : ne pas remplacer ou effacer le travail de l'autre. La composition prend forme par l'ajout continu des contributions des autres.

Un truc pour assurer une composition harmonieuse est de se limiter à une seule couleur.

L'approche créatrice favorise l'aléatoire, l'approche s'apparente au mouvement surréaliste.

Exposition à la Galerie Glendon de Toronto
Les 3 artistes en présence du commissaire de l'exposition –artiste - Marc Audette.

[Plus de photos disponibles de l'installation](#)

Airborn 5 – Who Stoops To Conquer? Est-ce que tu viens chérie? 2014
Le Minotaure, Installation in situ, Galerie Glendon

Capsule histoire - Art urbain : fresques murales

1- Keith Haring – 1958-1990

Keith Haring tout au long de sa carrière tient un engagement humanitaire contre les préoccupations de son époque : le racisme, l'homophobie, la discrimination.. Il signe alors des œuvres qui dénoncent par leur contenu les préjugés sociaux.

Conscient de l'épidémie de drogue qui atteint la ville de New York, en 1986 il réalise la fresque *The Crack is Wack* en protestation. Sans autorisation, il peint les murs d'un terrain de handball sur la 2nd Avenue, pour mettre en garde contre les effets néfastes du crack. La fresque est ensuite protégée et même restaurée en 2007

Discussion : Avec *We are the Youth*, que veux transmettre l'artiste?

Préparons-nous à créer

Nous allons réaliser une fresque murale qui répond au titre *Ça roule pour nous!*

- 1- décidons de personnages en mouvement qui seront appliqués sur la fresque, à la fin
- 2- préparons-nous à réaliser une fresque en travaillant au sol
- 3- témoignons que nous croyons au futur, par le dynamisme de nos lignes, de nos formes et des couleurs

Documentons-nous : activité collective réalisée avec les artistes de Padejo, dont Paul Walty; http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DESSIN_COLLECTIF_MATERIAUX_VARIES_PADEJO.pdf

Exploration 1- Personnages à la manière de l'artiste

Matériel : feuilles de papier à dessin léger, pliées en 4, feuilles de papier à dessin (fort ou Bristol) 21x27cm, crayons à mine, marqueur noirs (à l'eau), ciseaux, Xacto et planche de protection pour découpage (selon).

Chacun réalise une série de 4 dessins (saisir le geste du personnage en action)

- ✓ Un élève prend la pose – (mouvements figés et contractés)
- ✓ Les élèves dessinent les lignes contour du modèle dans une section de la feuille pliée (le personnage touche les côtés de l'espace).
- ✓ Changer 4 fois de modèle pour obtenir 4 dessin.

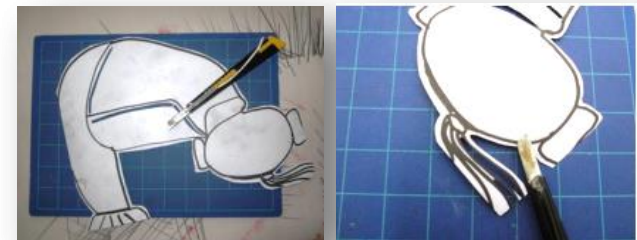
Chacun choisit un de ses dessins

- ✓ Choisir son dessin préféré
- ✓ L'agrandir sur la feuille de papier fort (dessin ou bristol)
- ✓ Installer le personnage pour qu'il occupe l'espace jusqu'aux bords de la feuille
- ✓ Passer sur les lignes de crayon avec le feutre à l'eau.

Chacun réalise un pochoir

- ✓ Découper le dessin en laissant une marge blanche autour de la ligne de marqueur
- ✓ Chaque pochoir sera collé temporairement sur la grande feuille de papier blanc déroulée au sol.

Note : contrairement aux personnages statiques de Paul Walty en équilibre symétrique, ici les personnages seront en mouvement, puisque *ça roule pour nous!*

Exploration 2 – Fonds de la fresque murale

Préparons-nous à travailler au sol

Matériel : Papier recyclé en rouleau, bâtons avec fusain fixé au bout, couleurs primaires dans des petits contenants, pinceaux, ruban à masquer, eau, chiffons.

Fabrication des long crayons | leur utilisation

- ✓ Les longs crayons sont réalisés avec des tuteurs pour plante, sur lesquels sont fixés des fusains. (ruban plastifié adhésif enroulé fermement).
- ✓ Dessiner à cette distance de la feuille est un exercice en soit qui aide à délier le poignet et à agrandir le geste habituel de dessiner.

Avant de commencer à utiliser les longs crayons

- ✓ Fixer les pochoirs avec du ruban à masquer (Ils seront enlevés lorsque le fonds sera terminé).
- ✓ Placer les pochoirs de manière à démontrer un mouvement des personnages.

Production – *Ça roule pour nous!*

- ✓ Disposer les pochoirs des personnages en mouvement en pensant action et dynamisme. Ils feront apparaître des espaces blancs, lorsque terminé.
- ✓ Avec les longs bâtons, s'éloigner de toute représentation, ne considérer que la souplesse du geste qui délie le poignet.
- ✓ Ajouter avec modération les rehauts de peinture. Sont-ils nécessaires puisque les espaces blancs seront éventuellement colorés?

œuvre collective - Production – *Ça roule pour nous!*

Les participants sont de part et d'autre de la feuille de papier posée au sol, avec un long bâton chacun.

- ✓ Sur la bande de papier posée au sol, chaque participant dessine un motif (lignes répétées, formes répétées, en tenant le bâton de la main, le corps bien droit).
- ✓ Changer de place au bout de 2-3 minutes; chaque participant fait un pas vers la droite et continue le motif placé sous son bâton de fusain, toujours tenu à bout de bras.
- ✓ Continuer de se déplacer en tournant jusqu'à ce que la bande de papier soit remplie de designs et de motifs.
- ✓ Les participants qui le désirent ajoutent des rehauts de couleurs de leur choix.

Non illustrés ici, les pochoirs sont retirés et on discute de la composition avec les espaces blancs des personnages (attention de déchirer le papier).

Rétroaction

- ✓ Pour la qualité artistique du travail, faut-il laisser les espaces blancs des pochoirs sans couleur? Faut-il les peindre en couleurs vives (primaires, secondaires par exemple)?
- ✓ Est-ce que travail collectif serait amélioré si nous collions définitivement les pochoirs pour les intégrer dans le travail? Les laisser blancs? Les peindre également?
- ✓ Est-ce qu'en les ajoutant, on renforce l'esprit du titre?

Discussion de groupe

- ✓ Partager les points de vue sur le déroulement du travail et sur le produit final.
- ✓ Quelles explorations avez-vous aimé : le personnage (dessin) le pochoir, le travail avec le long bâton, l'œuvre collective qui prend forme?
- ✓ Que feriez-vous différemment?
- ✓ Quelles autres expériences feriez-vous avec les techniques explorées?
- ✓ Avez-vous apprécié le travail de Paul Walty?
- ✓ Expliquez pourquoi.

Évaluons-nous - Feuille de route

Encerle ton niveau de réussite

DE QUELLE MANIÈRE AS-TU RÉUSSI L'ÉTAPE?

Pas du tout

Un peu

Beaucoup

Étape
complétée

CHOIX DU SUJET

JE FAIS DES LIENS entre l'œuvre de l'artiste, SON ANALYSE et le travail collectif à faire

1

2

3

EXPLORATION

JE M'ENGAGE dans les exercices d'exploration dessin et pochoir

1

2

3

JE M'INVESTIS dans la préparation de la fresque-murale

1

2

3

PRODUCTION

JE COLLABORE à la réalisation de la fresque en participant et en prenant des décisions

1

2

3

RÉTROACTION

Avec mes camarades, JE RÉTROAGIS à notre travail et aux diverses étapes.(liens avec l'œuvre de l'artiste d'inspiration, points forts et points à améliorer

1

2

3

Histoire

Artistes visuels francophones de l'Ontario, membres de galerie ou de centre d'artistes autogérés. Consulter

Bureau de regroupement des artistes visuels de l'Ontario ([BRAVO](#))

Centre d'artistes Voix Visuelle ([Le Centre](#))

Centre d'arts médiatiques francophone de Toronto ([Le Labo](#))

Galerie du Nouvel Ontario ([GNO](#))

Keith Haring

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Keith_Haring_We_Are_The_Youth.jpg

Outils

S'AFFRANCHIR, ART POSTAL au XX1e siècle

Pour découvrir l'outil interactif qui a été créé, consulter

<http://www.afeao.ca/artvisuels-metiersdart.html#section03>

Activité collective réalisée avec des enseignants (artistes du collectif Padejo: Paul Walty, Denis Leclerc et Joseph Muscat);

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

Remerciements

- 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.
- BRAVO (Bureau du regroupement des artistes visuels de l'Ontario) pour le droit de reproduction de l'œuvre, *Les Jongleurs I, II, III*, 2014, de Paul Walty, provenant du projet d'exposition itinérante S'AFFRANCHIR, ART POSTAL au XX1e siècle, 2015, créée par Bravo-Sud.

Équipe de conception – regards et activités à partir des œuvres des artistes de BRAVO : Colette Dromaguet, Paulette Gallerneault, Yanie Porlier, Victor Sanchez, Mélanie Valade.

Réalisation de cet outil : Colette Dromaguet

Note : ce document est en cours d'élaboration, veuillez communiquer avec nous pour l'enrichir par vos expériences ou idées ou encore pour corriger toute coquille linguistique que vous y décèleriez. Info@afeao.ca

