

Une technique
d'impression

LE MONOTYPE

Ontario

© 2016 AFEAC → arts en direct

Artistes en herbe; invitation toute spéciale!!

L'ENGRENAGE,

le thème de la 10e édition du *Concours De l'œuvre à l'expo* vous inspire-t-il pour créer un monotype?

- ✓ Consultez en ligne <http://www.afeao.ca/artvisuels-metiersdart.html#section11>
Le diaporama-guide *De l'œuvre à l'expo, 10e édition, L'ENGRENAGE – Processus de création*
- ✓ Envoyez-nous votre dossier de documentation numérique complet (exploration, expérimentation, production et évaluation de votre processus de création) ainsi que l'œuvre finale que vous aurez réalisée.
- ✓ Respectez la date limite du **30 avril 2017**
- ✓ Courrez la chance d'exposer votre travail dans l'espace [Place aux élèves](#) de notre site Web
- ✓ Engagez-vous pour recevoir un des prix remis aux meilleures démarches artistiques (dossiers de documentation et travail final) qui illustrent le thème de l'engrenage en technique d'impression.

Informations et envois :

info@afeao.ca

EXPLORATION

Qu'est-ce que le monotype?
Histoire de l'art, le monotype aujourd'hui

Le monotype

PAUL GAUGUIN, *Deux Marquisiennes*, monotype sur papier, 1902, The British Museum, Londres

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Two_Marquesans_monotype_Gauguin.jpg

Le monotype, n'est pas une technique de gravure à proprement parlé. C'est une technique hybride, entre la gravure et la peinture qui permet une seule et unique impression.

Par contre, on peut obtenir une deuxième estampe, mais celle-ci sera plus pâle. La technique consiste à encrer (peinture à l'huile, peinture acrylique ou encre) une plaque ou un support et à transférer l'image obtenue sur du papier.

Naissance du monotype

Cette technique qui a vu le jour au 15e siècle est l'œuvre de Giovanni Benedetto Castiglione, dessinateur et peintre.

Observer les détails de l'œuvre pour comprendre le geste de l'artiste :

- ✓ La soustraction ou l'ajout d'encre pour donner forme à l'arrière-plan et ainsi faire avancer le personnage ;
- ✓ L'estompage pour créer des masses d'intensités variées pour modeler le personnage;
- ✓ Les textures créées par soustraction pour créer des lignes fines, par addition pour recréer un motif ou la matière d'un vêtement.

GIOVANNI BENEDETTO CASTIGLIONE, Tête d'un oriental barbu, monotype, 1654

Par Giovanni Benedetto Castiglione — Prado, Domaine public,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6862179>

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*, 1876, 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

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.

Le monotype présenté est une 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>

Approche de Talleen Hacikyan

http://www.talleen.net/cadre_principal.html

Consulter le [Portfolio de Talleen Hacikyan](#), artiste et professeure d'art, membre depuis 1985 de l'atelier Circulaire, un atelier de gravures de Montréal.

Cliquer sur **Monotype** pour observer les œuvres, puis sur **Démarche artistique** afin de comprendre le travail de l'artiste.

TALLEEN HACIKYAN, Ciel carré, monotype, Collection Loto-Québec

<http://montrealserai.com/2013/07/02/an-unconscious-narrative-by-talleen-hacikyan-printmaker/>

Artiste éclectique, Martin Engler

<http://martinengler.com/portfolio/collagraphie/>

Consulter aussi le [Portfolio de Martin Engler](#), artiste éclectique, pour observer ses œuvres, onglet **Œuvres** puis **Monotypographies**

L'artiste peut-il être une source d'inspiration pour vous?

Quelles seraient les étapes de création d'une œuvre en collagraphie?

ENGLER, MARTIN, *Réclames Anciennes*
Monotypographies,
<http://martinengler.com/portfolio/monotypographies-2/>

Présentez vos collagraphes 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 TECHNIQUE

Matériaux et outils, sujets

Préparation du monotype

Matériel, matériaux et outils

Support

plaque de verre, plexiglas, métal, plastique, carton fort, bois, plâtre ou argile.

Note : Support : pour un rendu fin et doux, il doit être plat. Pour un fini qui donnerait l'illusion d'une texture, il peut être texturé.

Médiums

encre d'imprimerie grasse ou à l'eau, peinture à l'huile, gouache ou acrylique,

Note : l'huile prend un peu de temps, comptez une journée pour un séchage complet.

Outils

Brosse couteau plastique, coton tige, stylo usagé, rouleau en caoutchouc, papier.

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 débiter 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 auront des conséquences.

Impression du monotype

Matériel, méthode

Choix du papier

Le choix du papier a son importance ; son format aussi.

- ✓ Choisir un papier épais, minimum de 180 gr,
- ✓ 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.) .

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.

Quelques explorations

Le Monotype négatif

Tracer le dessin dans l'encre de la plaque avec un coton tige ou tout autre outil.

Poser la feuille de papier dessus. On peut réaliser plusieurs épreuves qui seront toutes différentes d'après l'encre, le graphisme, la pression.

Monotype sur planche à découper de cuisine,

Encre la planche

- ✓ laisser des blancs en plaçant des morceaux de papier, de tissu, de dentelle, du fil ..sur la plaque encrée;
- ✓ tracer des motifs, si vous désirez
- ✓ imprimer le monotype par pression des doigts, une fois que le papier est bien placé sur la planche.

Note : Attention à bien appuyer avec les doigts en insistant avec des petits cercles répétitifs pour aller chercher tous les détails dans l'impression.

Belle création!!

Ce document sera complété par la présentation de photos d'expérimentations commentées, qui seront réalisées lors d'un atelier d'artiste qui pratique le monotype.

Vous aussi, participez à la mise à jour du document en nous faisant parvenir des photos et vos commentaires d'expérimentations que vous aurez faites et de travaux complétés en expérimentation e en production d'un monotype.

Informations et envois :

info@afeao.ca

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.

Équipe qui a permis la réalisation de ce document :

Conception rédaction et mis en page : Colette Dromaguet

Recherche et révision : Chantal Burelle

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@afeao.ca

