

PISTES PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES « IMPRESSIONS ET REPRODUCTIONS »

*Dans le cadre du partenariat
Inspection Académique
Artothèque de Pessac*

*Dossier réalisé par :
Joëlle Lauriac - Conseillère Pédagogique Circonscription de Cestas - Pessac
Yves Legay - Conseiller Pédagogique Départemental d'Arts Visuel*

SOMMAIRE

Note à l'attention des enseignants	Page 3
FICHES TECHNIQUES IMPRESSION ET REPRODUCTION	Page 4
1/ Empreintes à plat : LE POCHOIR, LE TAMPON, LA SERIGRAPHIE	Page 4
FICHE N°1 : LE POCHOIR	Page 4
FICHE N°2 : LE TAMPON	Page 5
FICHE N°3 : LA SERIGRAPHIE	Page 7
2/ Empreintes en creux, empreintes en relief : LE GAUFRAGE.	Page 8
3/ Gravures : LA CARTE A GRATTER, LA LINOGRAVURE	Page 8
FICHE N°4 : LA CARTE A GRATTER OU PASTELS GRAVES	Page 8
FICHE N°5 : LA LINOGRAVURE	Page 9
Bibliographie* commentée :	Page 11
1/ Documentaires	Page 11
2/Quelques petits albums d'art pour enfants illustrés de gravures	Page 12
3/ Pour des ateliers de pratiques	Page 12

Note à l'attention des enseignants

Les œuvres présentées dans cette mallette sont réalisées avec des techniques spécifiques, des matériaux et produits particuliers, parfois dangereux, non utilisables dans les écoles élémentaires.

Nos propositions d'ateliers de pratique artistique n'ont pas pour objectif d'initier vos élèves à ces techniques mais de leur permettre d'utiliser des procédés en liaison avec les œuvres de la mallette et conformes aux programmes d'arts visuels en vigueur à l'école élémentaire.

Par contre, vos élèves pourront voir la mise en œuvre de ces techniques in situ, lors de la visite d'ateliers d'artistes ou lors de l'exposition annuelle automnale du musée Goupil à Bordeaux.

J. Lauriac et Y. Legay Conseillers pédagogiques

IMPRESSION ET REPRODUCTION

1/ Empreintes à plat

LE POCHOIR, LE TAMPON, LA SERIGRAPHIE

Voici deux techniques utilisables en classe pour réaliser des empreintes à plat. Ces deux techniques, le pochoir et le tampon, fonctionnent sur un même principe : celui de l'utilisation d'une forme, d'un gabarit, qui recevra de la couleur pour permettre de laisser des traces sur un support qui peut varier selon vos choix : papier, carton ou tissu par exemple. Ces techniques permettent toutes les deux de réaliser des impressions reproductibles quasiment de façon identique à un grand nombre d'exemplaires.

❖ FICHE N°1 : LE POCHOIR

Définition :

Feuille, plaque de carton ou de métal découpée permettant de peindre facilement la forme évidée. (Larousse 1997).

Matériel :

- de la peinture (selon le support : gouache ou acrylique ou peinture pour tissus)
- du papier spécial pour pochoirs (en maisons spécialisées) ou du carton +ou- fort ou du rhodoïd
- des feuilles de papier de type Canson ou du tissu
- des ciseaux
- des pochons, gros pinceaux ou éponges
- du papier absorbant (journal, sopalin...).

Réalisation :

- 1- Plier la feuille de carton ou de rhodoïd en deux et découper une forme où l'on veut.

Déplier la feuille et faire comparer les résultats selon l'emplacement de la découpe.

Conseils

A/; On privilégiera la facilité soit, dans un premier temps, les formes évidées au milieu de la feuille puis quand les enfants seront familiarisés à la technique du pochoir on essaiera tous les possibles à partir des découpages (au centre de la feuille, d'un côté etc...)

B/ La forme peut être dessinée au préalable sur la feuille pliée en deux.

2- Placer la feuille évidée, appelée pochoir, sur le support choisi. Pour ne pas qu'elle bouge lors de l'étape suivante la fixer sur le support avec de la pâte adhésive (type « patafix »)

3- Tamponner par petites touches la surface évidée avec le pochon ou l'éponge enduit de peinture.

Pour éviter les bavures - n'utilisez pas de peinture trop liquide et estompez le trop plein de peinture sur une feuille de papier absorbant posée à côté de votre pochoir.

1 Enlever délicatement le pochoir et recommencer la même opération.

On pourra alors garder la même couleur, en changer, puis travailler l'utilisation de la surface du support en essayant les superpositions, translations, rotations pour réaliser par exemple des frises, pavages etc...Toujours attendre que la couleur soit sèche si on veut en ajouter une autre ensuite en superposition.

Penser aussi à utiliser la forme enlevée du pochoir : la placer sur un support, tamponner de la couleur en suivant son contour et l'enlever délicatement.

Comparer la réalisation obtenue avec la précédente (notion de positif/négatif).

Suggestion pour les plus jeunes :

Penser à utiliser d'abord des pochoirs tout prêts pour comprendre le principe et acquérir le geste voulu pour peindre.

❖ FICHE N°2 : LE TAMPON

Définition :

Petite plaque de métal, ou d'élastomère gravée que l'on encre en l'appliquant sur un tampon encreur pour imprimer le timbre d'une administration, d'une société etc...

Timbre ainsi imprimé. (Larousse 1997)

Matériel :

- des fruits ou des légumes frais à pulpe ferme : par exemple pomme de terre, carotte, chou fleur, pomme, céleri branche...

- de la gouache
- des feuilles de papier à dessin
- un chiffon ou du papier absorbant pour essuyer les fruits ou légumes s'ils « coulent »

Un exemple de réalisation :

1. Sélectionner le « tampon » : par exemple une pomme coupée en deux.

L'essuyer si nécessaire.

2. Recouvrir la surface plane du fruit avec de la peinture.
3. Appliquer sur la feuille de papier.

Quelques idées :

Penser à utiliser des tampons tout prêts : chiffres, lettres, motifs divers ou des tampons à batik.

Voir des pistes intéressantes dans le livre d'Arman indiqué en bibliographie, page 20.

On pourra varier les tampons en coupant les fruits ou légumes en bâtonnets, en quartiers, en rondelles etc... , afin d'obtenir des formes différentes.

Jouer avec deux variables : le procédé d'accumulation d'impressions et l'utilisation de l'espace de la feuille (voir l'œuvre de Cabanes « Sans titre » dans la mallette n°4).

On pourra aussi avec des élèves de cycle 2 et 3 fabriquer des tampons assez simples dans du polystyrène de récupération, du savon tendre, de la mousse assez dense etc...

On creusera un motif sur le matériau choisi puis, comme ci-dessus, on enduira la surface plane du tampon obtenu de peinture un peu épaisse et on appliquera sur le support.

Là encore on pourra travailler rythmes et couleurs lors de l'impression.

Suggestion pour les plus jeunes :

Penser à utiliser les tampons « naturels » : mains, doigts, pieds...

FICHE N°3 : LA SERIGRAPHIE

Définition :

Elle dérive de la technique du pochoir, qui consiste à découper certaines parties d'un dessin dans une mince plaque de carton, que l'on peint ensuite à l'aide d'une brosse. La peinture passe à travers les parties éliminées et se dépose sur une feuille de papier.

La sérigraphie est très proche de cette technique car le pochoir est transcrit sur un écran réalisé en tissu, tendu sur un cadre. Le tissu a des mailles très fines qui laisseront passer l'encre.

Matériel :

- un cadre en bois,
- un tissu à mailles très fines (nylon par exemple)
- des feuilles de papier type bristol,
- de l'encre d'imprimerie,
- une raclette,
- de la gomme liquide,
- des pinceaux,
- des chiffons,
- du solvant essence F pour nettoyer le matériel.

Réalisation :

- 1) Réaliser un dessin en noir et blanc puis le décalquer.
- 2) Reporter le dessin au crayon sur le tissu, puis à l'aide de la gomme liquide recouvrir les parties qui ne devront pas laisser passer l'encre. Ces surfaces resteront blanches.
- 3) Attendre le séchage de la gomme.
- 4) Poser une feuille de papier (type bristol) sur une planche en bois, puis appliquer le cadre en l'abaissant partiellement et verser l'encre d'imprimerie en haut du cadre.
- 5) A l'aide d'une raclette, étaler l'encre puis abaisser le cadre et opérer un deuxième passage de la raclette en exerçant une pression ferme.
Relever le cadre et observer l'image obtenue puis la mettre à sécher.
Recommencer l'opération afin d'obtenir d'autres tirages.

Cette technique permet des tirages multiples et aucun ne sera identique à l'autre.

Si vous voulez plusieurs couleurs, il faut réaliser autant de cadres que de couleurs et recalcr au bon endroit la feuille, ce qui demande un repérage au préalable.

2/ Empreintes en creux, empreintes en relief : le gaufrage

Le principe est le même mais on abordera la notion de creux ou de relief.

1/ On pourra réaliser des empreintes de pas dans du sable, de mains dans de l'argile ou d'objets dans de la pâte à sel...

2/ Le gaufrage d'une feuille de papier pourra être obtenu manuellement en utilisant une cuiller en bois (au lieu du barren utilisé par les artistes) pour appuyer sur un objet que l'on imprimera sur le papier. Par ex. placer une pièce de monnaie sous la feuille et écraser celle-ci sur la pièce par pression forte et passages successifs.

3/ Gravures

LA CARTE A GRATTER, LA LINOGRATURE

❖ FICHE N°4 : LA CARTE A GRATTER OU PASTELS GRAVES

Principe :

Ce procédé est facile à réaliser et peu coûteux.

On obtient un dessin par grattage d'une feuille support préalablement passée aux pastels à l'huile (craies grasses) puis recouverte d'une encre de couleur tous supports (ex : Iris) ou d'encre de chine.

Matériel :

- du papier sans trop de grain (de type Canson Lavis technique par ex.)
- des pastels gras
- de l'encre de Chine ou de l'encre tous supports (« Iris »)
- un gros pinceau ou un rouleau à encre
- des objets pour gratter : petite plume à écrire, pointe sèche de compas, épingles à cheveux...

Réalisation :

1. Recouvrir toute la surface de la feuille avec la craie grasse.
2. Appliquer l'encre sur la feuille pour couvrir la craie.
3. Laisser bien sécher.
4. Réaliser un dessin par grattage.

Quelques variantes :

- *On pourra utiliser des papiers de formats différents*

- *Penser à varier les gestes : graver en faisant des traits mais aussi en grattant des parties de la feuille*
- *Quand les élèves ont bien compris le principe et ont acquis une certaine habileté (si on appuie trop fort on perce la feuille, si on n'appuie pas assez on n'obtient pas d'effets...) leur proposer de recouvrir entièrement une nouvelle feuille à l'aide d'une couleur vive puis de couvrir cette couleur d'une ou plusieurs couches de couleurs plus foncée(s) soit sur toute la feuille soit par zones (bandes, taches...). Réaliser alors le dessin par grattage : on obtient un dessin beaucoup plus coloré et avec des effets plastiques nouveaux qui donnent de l'intérêt aux réalisations.*
- *Finitions : on peut faire briller les productions obtenues en les frottant très délicatement avec un chiffon doux.*

❖ FICHE N°5 : LA LINOGRAPHIE

Activité déconseillée avant le CM2 (emploi de gouges)

Définition :

C'est une gravure sur un support en linoléum dont les effets obtenus sont très proches de la gravure sur bois de fil. Le linoléum est une matière plus facile à travailler car la coupe est épaisse et profonde. Il est plus aisé de dessiner des lignes à l'aide de gouges dans cette matière souple que dans le bois de fil.

Matériel :

- un plaque de linoléum, format 10x15 cm,
- une plaque de plexiglas,
- des gouges,
- de l'encre,
- des feuilles de papier épais type Canson,
- un rouleau encreur, à défaut un brosse large,
- un règle.

Réalisation :

- 1) Réaliser un dessin avec des lignes puis à l'aide d'un calque le reporter sur le linoléum puis noircir au crayon à papier gras les surfaces à réserver.
- 2) A l'aide d'une gouge creuser le dessin.

Attention afin de ne pas se blesser, il faut avoir la main inactive derrière la gouge de façon à la protéger en cas de dérapage.

3) Une fois la plaque gravée, étaler l'encre à l'aide d'un rouleau sur une plaque de plexiglas afin d'obtenir une couche mince et uniforme puis encrer le linoléum au rouleau ou à l'aide de la brosse.

4) Poser une feuille épaisse de Canson sur la plaque de linoléum et la presser à l'aide d'une règle, frotter la surface.

5) Retirer la feuille.

Recommencer l'opération autant de fois que d'exemplaires voulus.

Conseils :

- *Pour faciliter la gravure sur le linoléum, assouplir celui-ci en l'exposant à la chaleur (par exemple d'un radiateur ou du soleil), il deviendra plus souple donc plus facile à graver.*
- *Vous pouvez peindre le linoléum directement à l'aide de la brosse et des encres de couleurs différentes afin d'obtenir des effets colorés.*

Bibliographie* commentée « LES TECHNIQUES D'IMPRESSION ET DE REPRODUCTION »

1/ Documentaires :

- **La gravure** les techniques et les procédés de reproduction en relief et en creux - Texte de Jordi Catafal et Clara Oliva - Gründ 2004 - ©

Cet ouvrage pour adultes présente une histoire de la gravure, traite des différentes techniques, développe les notions de tirage, signature d'artiste, expertise et authentification des œuvres en passant par leur conservation. La dernière partie, « Pas à pas » présente 9 techniques et fiches de réalisations réalisables en atelier.

- **Une histoire des images** -Collection « Les Racines du Savoir Arts -Gallimard Jeunesse

Une histoire qui commence il y a plus de 5000 ans et dure encore. Cet ouvrage présente différentes techniques, des plus anciennes au plus actuelles, illustrées de références iconographiques de grande qualité -Un panorama complet pour bons lecteurs à partir du CM - (P)

- **Le monde des Estampes japonaises** - Nelly Delay -Hors Série Découvertes Gallimard, Réunion des Musées Nationaux (2004)

Un petit livre très intéressant et interactif sur un art nouveau du 16ème siècle au Japon, l'ukiyo-e, qui s'exprime avant tout par l'estampe. Une petite mise en garde : ce livre est destiné plutôt à des collégiens (on y trouve quelques reproductions d'estampes érotiques).

- **L'estampe japonaise** - Gabriele FahrBecker - Taschen

Un ouvrage pour adultes plus complet que le précédent.

- **Le manuel de l'artiste** - Ray Smith - Bordas.

Un guide pratique illustré, pour adultes. Cet ouvrage très complet regroupe outils et techniques plastiques.

- **La gravure sur bois** - Livret de G. Poli IA IPR Arts Plastiques, de C. Coomber et M. Cruzel Conseillères pédagogiques Arts Plastiques Gironde, de F. Robert artiste, de C. Selleret professeur dans les Landes et F. Talazac professeur dans les P. Atlantiques - CRDP Aquitaine 2001

Une cassette vidéo assortie d'un livret pédagogique contenant une proposition de démarche en classe, des conseils pratiques et une bibliographie très intéressante pour donner envie de pratiquer la gravure avec des enfants.

2/Quelques petits albums d'art pour enfants illustrés de gravures :

Pour les cycles II et III :

- **Le coq rouge** - Jean Joubert et Elbio Mazet - Grandir (P)

Un poème en prose illustré de gravures polychromes.

- **Le cerf volant** - Pierre Gabriel et Silvana Mazet - Grandir (P)

Un petit poème illustré de gravures polychromes.

- **Les crapauds** - Jean-Louis Maunoury, Elbio Mazet et Ana Chechile - Grandir (P)

Un poème illustré de bois gravés monochromes.

- **Un jour d'Eden** - Raconté et gravé par Chiaki - Grandir (P)

Une réécriture de l'histoire d'Adam et Eve illustrée de gravures sur linoléum.

- **Jorinde et Joringel** - Conte de Jacob et Wilhem Grimm (1812) et illustrations de Katrin Stangl - Passage Piétons Editions 2004 (P)

Une traduction et réécriture du conte des frères Grimm illustré de gravures sur bois en couleurs.

3/ Pour des ateliers de pratiques

- **Jouer avec le papier, plier, découper, froisser, coller**- Hannah Tofts - Milan Activités ©

Plusieurs activités à pratiquer avec des enfants dont, pour notre thématique, la décoration de papiers à partir d'empreintes. D'utilisation aisée pour la classe.

- **Jouer avec la peinture dessiner, mélanger, créer, colorier** - Hannah Tofts - Milan Activités ©

Plusieurs activités facilement réalisables en classe dont, concernant notre thématique, les empreintes, pochoirs

- **Premiers pas Impressions** - Florence Huyar-Letourneur - Dessain et Tolra (P)

Des ateliers de pratiques pour enfants, dès 5 ans, en expérimentant trois techniques d'impression : le tampon, le pochoir, et la gravure accompagnées d'exemples puisés dans l'histoire de l'art.

- **Dessine avec tes empreintes**- Godeleine de Rosamel - Casterman (P)

Le titre est explicite : des exemples de productions à partir d'empreintes digitales et manuelles.

- **J'imprime**- Kim Solga - Collection Atelier Fleurus Idées © (P)

Pour s'initier, dès 6 ans, à différentes techniques d'impressions telles que les empreintes, la gravure sur bois, la sérigraphie...Un ouvrage très concret et d'utilisation facile à partir d'objets du quotidien.

- **Copains des peintres** - Geneviève Casterman et Kitty Crowther - Editions Milan

- **Dada n°72 « La trace »** - Mango (P)

Le n° de cette revue d'art est consacré aux traces et empreintes laissées par les hommes depuis la nuit des temps : témoignages de leur vie et de leur art : griffures, empreintes, recherches d'effets plastiques. Des propositions d'activités sur l'empreinte.

- **Dada n° 33 « La gravure »** -Mango

- **Découvre la magie de l'objet avec Arman** - Préface de Daniel Lagoutte - Editions du Chêne. (P)

L'artiste explique aux enfants accumulations, découpages et empreintes tels qu'il les utilise. Un « cahier des malices » permet de pratiquer son art - voir entre autres les fiches « jeux de tampons » et « attaque-toi aux allures d'objets ».

***Nota Bene :**

Cette bibliographie n'est pas exhaustive et devra, bien sûr, être actualisée au fil du temps. Les ouvrages ont été sélectionnés à des fins pédagogiques. Ils sont, pour la plupart, en prêt à la Médiathèque de Pessac (P) et/ ou à celle de Cestas ©.

Joëlle Lauriac - Conseillère Pédagogique - Pessac, Avril 2006 -