

Extraits du cahier de l'élève

Tirées du cahier de l'élève, les pages reproduites dans les encadrés suivants décrivent les diverses activités qui ont permis à l'élève d'explorer des techniques de gravure et de produire une estampe.

Activité 1 - Maurits Cornelis Escher : maître graveur

Escher est un maître graveur bien connu de plusieurs élèves. Depuis longtemps, ses estampes ont été utilisées dans les manuels de mathématiques à l'élémentaire comme dans les cours au niveau universitaire. Les techniques de gravure le fascinaient et lui permettaient de produire de multiples exemples de ses images. L'exercice qui suit te permettra de te familiariser avec quelques-unes des œuvres de M. C. Escher et les diverses techniques de gravure qu'il a employées.

Travail d'équipe

Lis la fiche de renseignements sur les techniques de gravure à la page 9 de ton cahier puis examine attentivement les six reproductions d'estampes qui t'ont été remises. En groupe de trois ou de quatre élèves, essaie de déterminer la technique de gravure qui a été utilisée pour créer chacune des estampes. Écris tes réponses et tes observations dans le tableau ci-dessous. À l'occasion de la vérification à l'aide du corrigé, tu pourras, en groupe-classe, faire part de tes observations et des réponses de ton équipe.

Estampes de M. C. Escher

Titre de l'estampe	Technique de gravure	Observations à l'appui
<i>Lapins</i>		
<i>Ceil</i>		
<i>Rêve</i>		
<i>Ronds dans l'eau</i>		
<i>Relativité 1</i>		
<i>Relativité 2</i>		

Techniques de gravure utilisées par M. C. Escher

Technique	Particularités/Caractéristiques
gravure sur bois de fil (xylographie)	<ul style="list-style-type: none"> – procédé en relief, aussi appelé <i>taille d'épargne</i>. – bois utilisé coupé dans le sens des fibres de l'arbre (souvent le cerisier, le tilleul, le pommier, le pin, le peuplier et le sapin). – grain du bois visible sur l'estampe ou éliminé par ponçage. – simplicité et dépouillement quant à l'image. – traits épais. – aplats larges, réguliers de teinte ainsi que noirs et blancs à hauts contrastes sans nuances. – travail de l'outil invisible puisque sont travaillés les vides qui ne sont pas imprimés.
gravure sur bois de bout (xylographie)	<ul style="list-style-type: none"> – bois coupé perpendiculairement aux fibres, de texture serrée. – plaques de plus petits formats (selon la dimension de l'arbre). – technique difficile et précieuse. – tracé plus fin de détails. – nuances subtiles du gris très pâle au noir profond.
gravure sur linoléum (xylographie)	<ul style="list-style-type: none"> – technique en relief et peu coûteuse. – support souple, lisse et facile à tailler (linoléum). – plaque pouvant être taillée dans tous les sens. – meilleurs contrastes entre le noir et le blanc. – procédé convenant aux dessins avec des formes et des contours nets. – travail peu minutieux et peu de détails fins. – travail de l'outil invisible puisque sont travaillés les vides qui ne sont pas imprimés.
gravure à la manière noire/mezzo-tinto (chalcographie)	<ul style="list-style-type: none"> – procédé en creux; technique de taille-douce. – plaque de cuivre striée à l'aide d'un outil nommé <i>berceau</i> produisant une surface granuleuse. – pour produire des blancs, l'artiste doit lisser les surfaces à l'aide d'un brunissoir. – grain plus ou moins aplati selon les nuances à obtenir. – noirs très uniformes et profonds. – lissage permettant des modelés veloutés, des dégradés subtils, des demi-teintes et des lumières intenses. – travail plus minutieux et détaillé. – œuvres plus complexes.
lithographie	<ul style="list-style-type: none"> – procédé en aplat. – dessin tracé avec un crayon spécial directement sur une pierre calcaire. – la pierre est ensuite humidifiée et encrée; seules les parties dessinées capteront l'encre. – grande richesse et souplesse quant à l'image. – procédé permettant l'utilisation d'une gamme de valeurs de noirs sans modelés.

Activité 2 - Recherche individuelle : inspiration et conceptualisation

Comme artiste membre d'un comité de publicité dans ton école, on te demande de préparer une illustration pour annoncer un spectacle (danse, concert, vernissage, événement spécial de la communauté).

Cette illustration sera utilisée dans les affiches et les feuillets publicitaires pour faire connaître et promouvoir l'événement. De plus, elle devra refléter l'événement ainsi que le caractère francophone de ton milieu.

Pour sa prochaine réunion, le comité te demande de préparer trois croquis d'illustrations. Un d'entre eux sera choisi et te servira à produire une matrice de linoléum.

Pour pouvoir réaliser l'activité 2, tu devras :

- lire, à la page 11, Caractéristiques d'une bonne illustration et, à la page 12, Deux styles d'affiches qui peuvent t'inspirer;
- étudier des affiches de Toulouse-Lautrec;
- remplir, à la page 13, Mon intention : Processus de création d'une illustration à être placée sur une affiche;
- faire trois croquis.

Caractéristiques d'une bonne illustration

La bonne illustration :

- communique un message clair par une image.
- met au premier plan et au premier coup d'œil le produit ou la situation.
- explique visuellement le produit ou la situation.
- renvoie à l'ambiance liée au produit ou à la situation.
- privilégie l'imaginaire.
- est très souvent simplifiée, stylisée et symbolique.
- présente un choix judicieux des éléments et des principes de la composition quant au message à véhiculer (p. ex., ligne diagonale pour créer le dynamisme).
- pique la curiosité et l'intérêt du public.

Deux styles d'affiches qui peuvent t'inspirer

Termes	Définitions	Époque/artistes
Art nouveau	<ul style="list-style-type: none"> - utilisation de la ligne spontanée, souple, organique et vivante. - formes fluides et élégantes. - omniprésence de la femme. - importance accordée à l'ornementation (motifs empruntés à la nature : fleurs et animaux). - utilisation de la couleur en aplat. 	<p>1890-1910</p> <p>ce style et ses dérivés sont connus aussi comme le style :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liberty (Angleterre); - Jugendstil (Allemagne); - Secession (Autriche); - Stile inglese ou floreal (Italie); - Modernismo ou Arte Joven (Espagne); - Tiffany Style (États-Unis); - Métro ou Modern Style (France). <p><i>Toulouse-Lautrec, Mucha, Klimt, etc.</i></p>
Modernisme	<ul style="list-style-type: none"> - art minimaliste. - formes épurées, simplifiées et stylisées. - absence d'ornementation. - couleurs simples (primaires); impression de froideur. - économie de moyens (pour production en série). - quête du fonctionnel et du beau. - géométrie importante. - collage et photomontage. 	<p>1915-1930</p> <p><i>Mondrian, Kandinsky, Klee, Itten, etc.</i></p>

Activité 3 - Exploration : matériel et technique

La sécurité

La technique de gravure sur linoléum exige qu'on respecte les règles de sécurité ci-dessous :

- Assure-toi de bien fixer la planchette de travail sur la table;
- Appuie la plaque de linoléum contre le morceau de bois sur la planchette;
- Coupe toujours en t'assurant que la main est placée derrière la pointe de la gouge;
- Travaille à une bonne distance des autres élèves;
- Présente le manche de la gouge lorsque tu tends les outils;
- Nettoie de temps à autre les débris qui s'accumulent autour de toi.

Exercice d'exploration

Maintenant que tu as revu les consignes de sécurité, exécute cette série d'expérimentations pour te familiariser avec tes outils et la technique de gravure sur linoléum. Tu as besoin d'un crayon, d'une règle, de gouges, d'une plaque de linoléum, d'un morceau de papier de verre et d'une feuille de papier journal. Les gouges sont des outils aux lames en forme de « V », de « U » ou en forme de couteau plat. Chacune de celles-ci permet d'obtenir des effets différents.

Déroulement de l'exercice

- Frotte la surface de la plaque de linoléum en utilisant un morceau de papier de verre pour faciliter l'adhérence de l'encre.
- Divise la plaque de linoléum en six sections à l'aide d'une règle et d'un crayon.
- Trace au crayon et taille avec les gouges chaque section de ta plaque selon les consignes ci-dessous.

1	2	3
4	5	6

- n° 1 lignes parallèles droites;
- n° 2 lignes parallèles courbes;
- n° 3 hachures croisées;
- n° 4 damier;
- n° 5 mot *nom* en miroir;
- n° 6 formes circulaires positives (pleines) et négatives (vides).

Note : – pour graver des lignes dans d'autres directions, il suffit simplement de prendre la plaque de linoléum et de la changer de direction.

- assure-toi d'apposer la lame sur le linoléum seulement aux endroits qui seront gravés parce que toute marque, quoique minuscule, risque de paraître sur les estampes.
- assure-toi de ne pas couper le linoléum trop mince car il risque de se briser ou de s'écraser à l'occasion des impressions.
- Lorsque tu es satisfaite ou satisfait des résultats, passe au procédé d'encrage en suivant les étapes ci-dessous :
 - dépose une petite quantité d'encre sur la plaque de plexiglas;
 - étend l'encre de façon uniforme sur la plaque à l'aide du rouleau encreur;
 - assure-toi que le rouleau est encré uniformément avant d'étendre l'encre sur ta plaque;
 - travaille le plus rapidement possible évitant le séchage de l'encre avant ton tirage;
 - frotte de façon uniforme en appliquant une pression constante sur la surface entière du verso de ta feuille de papier journal avec une cuillère de bois pour assurer un bon transfert de l'encre.
- Observe les effets en partant des critères ci-dessous :
 - l'utilisation de diverses gouges;
 - la variété des lignes;
 - le positif et le négatif;
 - le renversement de l'image;
 - l'uniformité de l'application de l'encre;
 - la texture.

Activité 4 - Production

Tu es maintenant prête ou prêt à procéder à la préparation de ta matrice. Choisis, parmi les trois croquis que tu as préparés, l'illustration qui représente le mieux ton intention pour la présenter au comité.

- transfère ton dessin sur la plaque de linoléum en le dessinant sur la plaque à main levée ou en faisant un transfert d'image :
 - applique du graphite supplémentaire sur les lignes de ton dessin;
 - tourne cette feuille à l'envers sur ta plaque;
 - frotte le verso de la feuille avec la cuillère de bois;
 - enlève la feuille et retrace l'empreinte des lignes avec un crayon.
- taille ta plaque tout en suivant les règles de sécurité énoncées à la page 14.
- fais des impressions à sec à l'aide de la technique de frottage.
- lorsque tu es satisfaite ou satisfait des résultats, passe au procédé d'encre en suivant les étapes ci-dessous :
 - dépose une petite quantité d'encre sur la plaque de plexiglas;
 - étends l'encre de façon uniforme sur la plaque à l'aide du rouleau encreur;
 - travaille le plus rapidement possible évitant le séchage de l'encre avant ton tirage;
 - assure-toi que le rouleau est encré uniformément avant d'étendre l'encre sur ta plaque;
 - frotte de façon uniforme en appliquant une pression constante sur la surface entière du verso de ta feuille avec une cuillère de bois pour assurer un bon transfert de l'encre sur la feuille de papier Stonehedge.

Note : Ce premier tirage est une **épreuve d'artiste (EA)**. Observe bien le résultat. S'il y a lieu de faire des corrections, tu dois laver ta plaque, la sécher et la retravailler avec les gouges.

- après avoir fait les corrections voulues sur ta matrice, utilise les cinq autres feuilles pour créer de nouvelles impressions.
- numérote tes estampes.
- choisis les deux meilleures et inclus-les dans ton dossier de documentation (tu pourras garder les trois autres).
- appose les étiquettes codées sur ton frottis, ton essai et tes deux estampes et remets-les à ton enseignante ou enseignant.