

ESTAMPES

PISTES DE TRAVAIL EN CLASSE

Traces et empreintes : processus de production et enjeux

Service Educatif

Outil d'information et d'approfondissement sur le Musée Soulages – Rodez.

Des pistes de travail en classe qui répondent aux exigences des programmes de l'Éducation Nationale, en fonction des différents niveaux scolaires

Autres propositions :

- ESTAMPES - Autonomie de l'œuvre
- ESTAMPES - Processus de création

SOMMAIRE

Traces et empreintes : processus de production et enjeux

Outils et gestes : processus	1
Enjeux de la trace	7
Documentation en ligne	9

Traces et empreintes : processus de production et enjeux

« On ne fait pas n'importe quoi avec n'importe quel outil. Je me suis rendu compte très vite qu'il fallait être très attentif à l'outil... » Pierre Soulages

L'estampe est le résultat d'une impression c'est ce qui la distingue d'un dessin, d'un manuscrit ou d'une peinture. Les eaux fortes, sérigraphies, lithographies sont des empreintes de signes créés par pression sur un support.

En arts plastiques et arts visuels « l'apprentissage ne se réduit pas à un apprentissage technique, à une utilisation conventionnelle des outils. [] Il n'est pas pertinent de distinguer l'acquisition de savoir-faire de l'exploitation de ces mêmes savoirs. [] La citation, les interprétations, les détournements, les emprunts éventuels aux œuvres et aux artistes prennent leur sens dans une démarche consciente de ce qu'elle vise. Chaque outil trouve son utilité dans l'expérience nouvelle qu'il apporte, à un moment donné dans une démarche. La maîtrise des outils doit être subordonnée à la reconnaissance par l'élève de leur utilité de leur fonction, des possibilités qu'ils offrent [] ». Ces règles extraites du texte « *les arts à l'école primaire* » s'appliquent à tous les niveaux d'enseignements collège et lycée.

Art de la révélation et de la surprise les estampes présentent richesse technique, complexité, ambiguïté, possibilités expressives, profondeur. Faire le lien avec les enjeux de la trace et de l'empreinte dans l'art, permettra à l'élève de développer un regard nouveau, de faire une mise à distance de la réalité et des objets. Les empreintes sont au cœur de la création depuis les grottes préhistoriques jusqu'à l'art contemporain et se prolongent par le moulage. Elles soulèvent les questions de la mimesis, duplication, original, multiple reproduction en série, mais aussi celle de l'identité et ses marquages.

1. Outils et gestes : processus

✓ *De la découverte à l'intention*

Le monotype

Ce type d'impression très facile d'accès permet de comprendre les principes de base des techniques de l'estampe. Le monotype est une impression à tirage unique sans gravure faite à partir d'un tampon ou à partir de dessins ou motifs créés à la peinture ou à l'encre typographique sur un support plan et non poreux...

Gestes outils supports seront différents selon l'usage prévu, l'âge des élèves et les objectifs poursuivis.

PRIMAIRE

Histoire des arts, arts visuels

« L'histoire des arts convoquée en tant que discipline transversale et pluridisciplinaire à travers les exemples cités et la rencontre sensible des œuvres suscitera la créativité » (B.O n°25 du 19 juin 2014)

ECOLE MATERNELLE

En moyenne section Arts visuels

La sensibilité l'imagination, la création : le regard et le geste .Les activités s'orientent vers la constitution de réserves de formes, obtenues par les moyens les plus variés dont [...] frottage et prise d'empreintes...)

- Découverte de la technique du tampon, à travers le plaisir et le jeu, classer selon des couleurs des formes, des directions et collectionner les productions.

L'ECOLE ELEMENTAIRE

Au cycle2 Arts visuels

Une culture de la sensibilité. Le rapport entre l'œil, le geste et la pensée : Affiner un geste, viser un résultat précis en fonction d'une intention ou d'une consigne explicite.

La formation de la personne, la citoyenneté : aborder avec les élèves une pluralité de démarches...D'autres réalités d'autres savoirs, d'autres cultures sont appréhendées. Découverte de nouveaux territoires artistiques

- Rechercher toute sorte d'outils permettant de fabriquer des tampons et trouver des supports variés pour réaliser des matrices.
- S'engager dans une pratique matérielle. Multiplier les expériences sur la durée. Observer, verbaliser, apprendre le vocabulaire.
- Donner du sens en valorisant les productions. Valoriser les différences, les variations, les trouvailles réalisées à partir d'un même tampon les différents procédés de monotypes. Variations autour d'un thème, du rythme,
- Voir la place du matériau et de l'instrument dans la création des productions, comment l'outil influence la qualité du trait qui a été tracé sur la matrice, comment en estompant il est possible de créer des nuances.
- Différencier monotype et multiple, voir des estampes au musée.

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE

Arts plastiques

La pratique du monotype au lycée permettra aux élèves d'enrichir leur pratique artistique dans le cadre de leurs projets à l'exemple de Miró pour qui l'estampe était un « moyen de libération, d'élargissement, de découverte » qui lui permettait « d'accéder à toutes les fantaisies et les transgressions ».

Enseignement facultatif : terminale

La présentation

- Accéder à la monumentalité par le geste de répétition, juxtaposition, déclinaisons
- L'empreinte : authentifier, le vrai, le faux

Enseignement de spécialité: terminale

L'œuvre : Marcel Duchamp

- Rendre présent ce qui ne l'est pas par l'empreinte. Le vide et le creux comme présence et ou absence.

Arts plastiques-Monotype

OUTILS et MATERIAUX	GESTES	INTENTION	REFERENCES CULTURELLES
<p>Des tampons préfabriqués ou fabriqués Objets détournés : éponges, gobelets, jouets, cachets, emporte-pièces, tissus à grosse trame et cartons découpés</p> <p>Gommes, éponges sculptées,</p> <p>Matériaux : encre typographique à l'eau, gouache, papiers de toutes sortes</p>	<p>1) Imbiber Imprégner tremper</p> <p>2) Appliquer sur la feuille Presser Recommencer en variant les pressions, les directions, inverser</p>	<p>Réaliser une collection présenter regrouper, choisir, classer les empreintes et les traces en fonction de parentés montrant : des effets de matière : reliefs, dendrites diffusions glissements ... des effets de consistance : sec, épais, pâteux, fluide, liquide... des effets de couleur : intensité (vif / terne), de valeur (clair / foncé, noir/blanc), nuance, opacité ou transparence, rechercher des rythmes</p>	<p>Estampes de Soulages</p> <p><i>Art pariétal</i> : grottes de Gargas, Pech Merle, <i>Empreintes positives</i> à la grotte Chauvet. <i>Empreintes</i> de Claude Viallat. <i>Verde del bosco</i>, Giuseppe Penone, 1984. <i>Voyageur en riches terres</i>, assemblage d'empreintes, Jean Dubuffet, 1954. <i>ANT 82, Anthropométrie de l'époque bleue</i>, Yves Klein, 1960. <i>Un monde de fausses empreintes</i>, Robert FILLIOU, 1974-75. <i>Impasse, Accord II</i>, Impression de gommes, Kikie Crèvecoeur, 2012, <i>Tissus d'Afrique: Le bogolan</i></p>
<p>Une matrice non gravée</p> <p>Tous supports non poreux et plans Plaque de plexiglas, plastique semi rigide, zinc, verre épais, polystyrène, mélaminé</p> <p>Pour appliquer l'encre Pinceaux, doigts, cartons spatules ... Pour dessiner bout de bois, bouchon de stylo, allumette,</p> <p>Matériaux encre typographique à l'eau, papiers de toutes sortes</p>	<p>1) Créer un motif sur la matrice Par addition : Dessiner, décalquer peindre Par soustraction : Gratter, enlever, frotter, essuyer la peinture fraîche</p> <p>2) Appliquer la plaque sur une feuille plus grande Presser, frotter avec la main, un objet dur, ou utiliser une presse Recommencer après nettoyage ou non de la plaque. Superposer les tirages sur peinture sèche ou sur peinture humide.</p>	<p>Réaliser un livret à tirage unique, ajouter du texte, Ou bien réaliser un accrochage particulier en jouant sur la suspension, l'horizontalité, la verticalité, les groupes Présentations collectives</p>	<p>Estampes de Soulages</p> <p>Test de Rorschach <i>Petite pratique magique quotidienne, Album n°47</i>, 1973, Annette Messenger</p> <p><i>Décalcomanies</i> d'Oscar Dominguez, <i>Frottages</i> de Max Ernst, <i>Dendrites</i> de Georges Sand <i>Old City</i>, empreintes, Victor Hugo, 1856.Bnf <i>Monotypes</i> de Degas, de Pissarro, Lautrec, Gauguin, Matisse, <i>Windward</i>, Robert Rauschenberg, 1963, huile et sérigraphie sur toile, 244 x 178 cm</p>

Le multiple

Un multiple dans le domaine de l'impression est une image qui n'est pas unique, qui existe en grand nombre. La matrice est donc préparée ou gravée dans l'intention de produire des multiples. Le multiple est un moyen de mettre l'art à disposition d'un plus grand nombre de personnes par une large diffusion et des prix plus modiques (xylographies de Die Brücke, Hokusai, lithographies et sérigraphies de Vasarely). Les techniques convoquées se différencient par la manière dont on étale l'encre à la surface de la matrice préparée selon diverses manières. Taille douce : impression en creux, taille d'épargne : impression en relief, pas de taille : impression à plat. Après le succès foudroyant mais de courte durée de la lithographie au 19ième ayant remplacé l'eau forte qui elle-même avait remplacé la gravure sur bois, la découverte des techniques de photogravures ont définitivement supplanté les techniques d'impression traditionnelles dans leur rôle de reproduction. Mais longtemps l'estampe fut le seul moyen de reproduction des œuvres d'art.

A l'exemple de certains artistes comme Rembrandt ou Goya, les artistes tels Pierre Soulages se sont emparés de ces techniques pour en faire des moyens d'expression artistique parallèlement à la peinture ou pour en faire un espace de recherche pouvant enrichir la peinture (Picasso). Ces tirages sont limités et numérotés, ce sont des multiples mais chacun des tirages est bien un original comme l'est une peinture. Soulages ne fait aucune hiérarchie, Lichtenstein ne voit aucune différence entre une estampe et un tableau, Warhol tire ses sérigraphies sur toile, Epreuves signées individuellement, ces multiples, à la différence des reproductions qui sont déperdition, ont des qualités de surface, justesse des valeurs, profondeur des noirs, vivacités et matité des couleurs, velouté du trait, tactilité et mettent en valeur des qualités de papier.

COLLEGE

Histoire des arts, français, histoire : classe de troisième

« Arts du quotidien » « Arts du visuel » entrées du programme « Arts, créations, cultures » et « Arts, techniques, expressions »

- Invention et évolution de l'image imprimée, les liens historiques entre l'estampe et le livre.
- Visionner un court documentaire sur les procédés de l'estampe : l'eau forte, sérigraphie, lithographie, gravure sur bois.
- Savoir reconnaître les outils traditionnels de la gravure : pointe sèche, burin, encre, rouleau à encrer, matrice, presse.
- Différencier le geste du graveur du geste de l'imprimeur.
- Différencier une reproduction d'une estampe originale. La question de la reproduction, la réplique, différence entre mimésis et duplication, l'unicité, l'authenticité ...
- Connaître les métiers de l'estampe.

Enseignement arts plastiques : classe de quatrième

Image/œuvre et réalité. La nature et les modalités de production des images.

- Les différentes fonctions de l'image multiple : publicitaire, récréative, documentaire, décorative, artistique

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE

Enseignements d'exploration

Arts visuels : Identifier et situer la diversité des métiers contribuant aux arts visuels

Patrimoines : Connaissance globale de la problématique de la conservation des patrimoines

Création & culture design : Une approche pratique et sensible des champs de la création industrielle et artisanale

- Identifier et situer les métiers de l'estampe : Visite d'ateliers de proximité.
- Effectuer des recherches sur des imprimeries d'art : par exemple Atelier René Tazé, Atelier Moret (anciens assistants d'Aldo Crommelynck) Pace Editions, Atelier Contrepoint (qui a pris la suite de l'ancien atelier 17 de Stanley William Hayter) à Paris.

Arts plastiques

Au lycée on peut aborder, l'impression par empreinte à partir de la gravure sur linoléum et même la gravure sur bois. Ces techniques ne nécessitent pas de presse mais une forte pression à la main au chiffon, ou à la cuillère. L'exercice de la taille douce sur zinc, la collagraphie, la gravure au carborundum, nécessitent pour l'impression une presse (certains graveurs ont des presses portatives, l'eau forte plus difficile à aborder en cours nécessite du matériel de protection, cloche et masques) La nouvelle technique dite kitchen litho permet de comprendre comment fonctionne la lithographie.

Enseignement facultatif : classe de seconde

La matérialité

- La reproduction, l'unicité, la réplique, différence entre mimésis et duplication.
- Sérigraphie : La même mais jamais pareille.
- Utiliser d'autres modes de multiplication : calque, carbone, photographie, tampons, empreintes, photocopie, le copié/collé informatique ...

Enseignement facultatif : classe de terminale

La présentation

- Comment les modes de présentation en série, suite, polyptyque, et leur mise en scène peuvent-ils donner de l'expressivité à la répétition, au multiple ? Uniformisation ou singularité.

Arts plastiques- Multiple

OUTILS et MATERIAUX	GESTES	L'INTENTION	REFERENCES
<p>Taille-douce : gravure directe, collagraphie, gravure au carborundum.</p> <p>Une presse et des outils traditionnels : Burin, pointe sèche ou non traditionnels : Bricolage (brosse métallique, tournevis, papier de verre, racloir), cuisine (fourchette, couteau)</p>	<p>Inciser, tailler, graver</p> <p>Retrouver les gestes de l'imprimeur</p> <p>Encre étendre, étirer</p> <p>puis presser, appliquer, appuyer, frotter, ou passer sous la presse</p>	<p>Réaliser des productions mettant en jeu la notion de répétition, de module, ou les rapports fond/forme, ombre/lumière, textures</p>	<p><i>Eaux fortes</i> de Soulages</p> <p>Rembrandt, Goya, Picasso, Jim Dine, (voir Estampes outils n°1 et n° 5)</p> <p><i>La tentation de saint Antoine</i>, Martin Schongauer burin, Paris Bnf</p> <p><i>Bohémiens en voyage</i>, Jacques Callot, Paris Bnf</p> <p><i>Le prunier en fleurs</i>, Hiroshige, Xylographie de la série "Cent vues d'Edo" 1856-1858 Musée Guimet, Paris</p>
<p>Taille d'épargne</p> <p>Outils traditionnels adaptés aux qualités des futures matrices</p> <p>Outil pointu couteau à bout rond pour polystyrène, carton, terre, gouges pour bois tendre et linogravure</p> <p>Techniques qui ne nécessitent pas une presse</p>	<p>multiplier, répéter, dupliquer</p>	<p>Pouvoir expressif de la ligne, du contraste associé à la technique</p>	<p>Philippe Favier, Pierre Alechinsky</p> <p><i>Paysage russe avec soleil</i>, Karl Schmidt-Rottluff, 1919, gravure sur bois</p> <p><i>Franzi allongée</i>, Erich Heckel, 1910, gravure sur bois en noir et rouge, Brücke Museum, Berlin.</p> <p><i>Nu dans les ondes</i>, Matisse, 1938, linogravure</p> <p><i>Toros in Vallauris</i>, Picasso, 1958, linogravure Paris, musée Picasso</p> <p><i>Nature morte sous la lampe</i>, Picasso, Paris, musée Picasso</p>
<p>Impressions à plat</p> <p>Outils et matériaux traditionnels de la sérigraphie</p> <p>Outils et matériaux spécifiques pour la lithographie ou Kitchen litho</p>	<p>Utiliser le cadre sérigraphique à la manière d'un pochoir en le déplaçant sur la feuille, hasard des combinaisons ou calcul minutieux de chaque passage</p>	<p>« Trente valent mieux qu'une » Andy Warhol</p> <p>répétition des formes, multiplication des couleurs, superposition des motifs, combinaisons et accumulations diverses à partir de quelques dessins simples</p> <p>Recherche de pouvoir expressif</p> <p>Prolifération du motif et prolifération des œuvres</p>	<p><i>sérigraphies et lithographies</i> de Soulages</p> <p><i>Mona Lisa (coloured)</i>, Andy Warhol, 1963</p> <p><i>Mona Lisa</i>, Andy Warhol, 1978</p> <p><i>Tête d'Otage ou Otage</i>, 1942, Jean Fautrier, lavis, aquarelle, gaufrage</p> <p><i>Originaux multiples</i>, 1950, Fautrier, chalcographique et peinture</p> <p><i>Periscope</i>, Jasper Johns, 1981, Eau forte et aquarelle en couleur 85,7X61cm,</p> <p><i>Cow going abstract</i>, Roy Lichtenstein, 1982, sérigraphie.</p> <p>Simon Hantaï, sérigraphies initiées à partir des <i>Etudes</i> 1969-1973</p>

2. Enjeux de la trace

✓ *Marquages identitaires*

Identité et différence

La reproductibilité, la similitude, le caractère permanent, mais aussi la différence et l'individualisation sont des antagonismes présents au cœur de la question de l'empreinte qui prennent toute leur valeur dans les développements sériels. La matrice gravée a subi les marques et les traces indélébiles du passage de l'acide, ou du burin. L'empreinte pose la question de la marque identitaire. Elle différencie et distingue un groupe d'un autre, permet de développer un sentiment d'appartenance. C'est un signe de reconnaissance pour soi et pour les autres. Une signature.

COLLEGE

Pratique artistique, français, histoire, histoire des arts

Socle commun des connaissances

- Histoire d'une écriture gravée. Du cunéiforme de la tablette d'argile aux gravures lapidaires.
- Histoire du dessin gravé. Des empreintes fossiles, modelage et gravures de l'art pariétal aux graffitis modernes.

LYCEE GENERAL, TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL

Arts appliqués au lycée professionnel : classe de seconde

- Codes visuels et identités visuelles. Laisser sa trace : communication visuelle, logo sur les emballages, les courriers, les produits, les publicités, cachets, sceaux, tampons, ex-libris.
- Disparition et mémoire : Réaliser des estampages : obtenir des effets de relief par impression d'argile dans un moule en creux ou d'une feuille de papier sur une plaque gravée ou empreintes d'une matière dure dans une matière malléable.

Enseignement arts plastiques facultatif : classe de seconde

Le dessin- L'artiste dessinant et les « machines à dessiner : À travers la pluralité des outils et des techniques associés au dessin, on abordera ici la question de l'écriture, de la gestualité, mais aussi de l'implication du corps ou de sa mise à distance dans la production.

- Marquages du corps : scarifications, brûlures, cicatrices. Marquages socio-culturels : tatouages et scarifications, empreintes digitales.
- Notions d'identité et différence.

Enseignement de spécialité arts plastiques: terminale

L'œuvre

- Empreinte et langage de l'artiste. Dubuffet, L'homme du commun à l'ouvrage, "Prospectus et tous écrits suivants". Paris, Gallimard, collection Folio-Essais, 1991
- Notions d'identité et différence, disparition et mémoire.

Arts plastiques-Marquages identitaires

GESTES	INTENTION	REFERENCES
Graver, inciser, entailler, brûler, corroder, consumer linogravure xylographie monotype pochoir	Signature Communication visuelle logo cachet, sceau monogramme Ex libris Tag graffiti	<i>Matrices découpées et affiches sérigraphiées</i> de Pierre Soulages art pariétal de la <i>Grotte de Bédeilhac</i> <i>Galet gravé de La Colombière</i> (abri sous roche préhistorique situé près de Poncin) <i>Monnaie d'Amédée V Le Grand</i> (1285-1323) <i>Monogramme</i> de Toulouse Lautrec <i>Graffiti, Le Roi Soleil</i> , Brassai, 1945-1950 photographie <i>Visages</i> de Whils, Paris, Street art
Faire et ou relever et garder les traces et empreintes du corps et du paysage Photographier, sérigraphier, estamper, mouler, graver	Traces de pas, empreintes digitales, empreintes dans et avec l'argile, moulages de plâtre empreintes digitales, brûlures, cicatrice du corps Marquages socio-culturels : tatouages et scarifications	<i>Palpebra</i> , Giuseppe Penone, 1977, <i>Soffio 3</i> , Giuseppe Penone, 1978 <i>A line made by walking</i> , Richard Long, 1967 <i>Anthropometries</i> , Yves Klein, 1960 <i>Yorkshire Sculpture Park West Bretton</i> , Andy Goldsworthy, 2008 <i>Marquage (Rituel de transmutation, 1983 – 1993)</i> , Michel Journiac <i>Every One #14</i> , Sophie Ristelhueber 1994, Photographies <i>Beyrouth</i> , Sophie Ristelhueber, 1984, Photographies <i>Gueules cassées</i> des victimes de 14-18 <i>A world of false fingerprints (Un monde de fausses empreintes)</i> Robert Filliou, 1974-75
Jouer avec les notions d'identité et différence Empreintes directes : monotype sérigraphie pochoir Empreintes à distance : photogrammes Cyanotypes Light painting	Superpositions, répétitions, transferts, combinaisons, Positif/négatif Endroit/envers Forme/contre-forme Vrai/faux, Ombre/lumière	<i>Foirades/Fizzlas de Samuel Beckett</i> , Jasper Johns, 1976, ensemble des 33 estampes pour un livre conçu à partir de cinq textes de Samuel Beckett <i>Fauna</i> , Joan Fontcuberta, 1985-1989 <i>Un monde de fausses empreintes</i> , Robert Filliou, 1974-75 <i>With My Tongue in My Cheek</i> , Marcel Duchamp, 1959 <i>Étant donné: 1° la chute d'eau / 2° le gaz d'éclairage</i> , 1946-1966 Marcel Duchamp <i>Rayogrammes</i> de Man Ray <i>Peinture modulaire en quatre panneaux, n°4</i> , Roy Lichtenstein, 1969, <i>Graffiti greffés</i> , Jacques Pugin, 1979

3. Documentation en ligne

Bibliothèque nationale de France <http://gallica.bnf.fr/>

<http://classes.bnf.fr/livre/enimages/imprime/imprimerie2.htm>,

<http://classes.bnf.fr/livre/enimages/imprime/hommes5.htm>

Le livre imprimé <http://classes.bnf.fr/livre/enimages/imprime/textes1.htm>

Les hommes du livre : du typographe au colporteur <http://classes.bnf.fr/livre/enimages/imprime/hommes1.htm>

L'imprimerie une invention qui bouleverse l'Europe <http://classes.bnf.fr/livre/enimages/imprime/imprimerie1.htm>

Musée Plantin Moretus http://www.museumplantinmoretus.be/Museum_PlantinMoretus_fr

Musée Toulouse-Lautrec <http://www.museetoulouselautrec.net/>

Musée du Louvre <http://www.louvre.fr> **Enseignants** : <http://www.louvre.fr/enseignants>

Centre Pompidou <http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Accueil.nsf>

Centre de la Gravure et de l'Image imprimée à La Louvière www.centredelagravure.be/

Musée du dessin et de l'estampe originale Gravelines conservation.musee@ville-gravelines.fr