

Ateliers et médiation

Marion Janin

Grands axes	2
Exemples d'ateliers tous publics	4
Exemples d'ateliers scolaires	5
La gravure	7

Les ateliers que je propose suivent les grandes lignes de mon travail : soin apporté à l'observation et au détail, structure du livre, recherche sur le lien entre la forme et le fond...

Médiation

Mon travail sur la maquette étant très précis, j'aime à présenter les étapes de réalisation d'un livre (premiers brouillons, découpage du texte, structure de la maquette, documentation, dessins des brouillons, dessins finaux). J'explique alors comment mes choix sont déterminés les uns par rapport aux autres, comment j'ai besoin de « sentir » mon image à venir... avant d'aborder ma technique plus précisément.

Ateliers dessin

J'aime présenter la pratique du dessin comme reposant sur trois piliers : l'œil, la main, le cœur.

Je propose de travailler le dessin en observant le réel ou des modèles photographiés. Comprendre la structure du modèle et partir d'elle pour le dessiner, puis observer ses détails. S'inspirer de cette réalité pour faire son propre dessin, sans se juger.

Selon l'âge des participants et leurs demandes, l'atelier est envisagé de façon ludique ou plus technique — À partir d'une demi-journée.

Création de livres collectifs

Sur plusieurs séances

À partir d'un texte écrit en amont, d'une histoire ou d'une structure telle l'Abcdaire, le livre numéraire, le conte de randonnée, j'interviens pour le travail sur la structure du livre, le dessin des brouillons, la représentation des personnages, la cohérence générale, la réalisation de la maquette, puis la réalisation des illustrations.

Cet atelier permet de mettre en œuvre toutes les étapes de réalisation du livre.

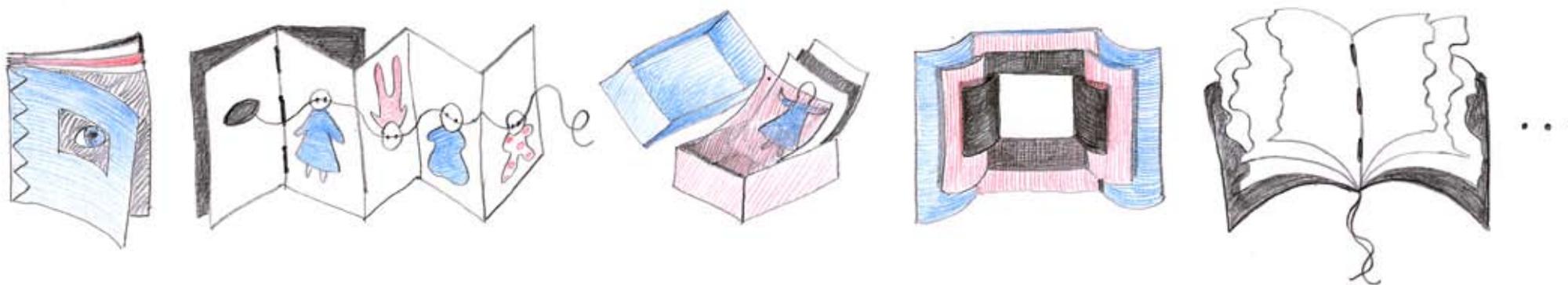
Sur une demi-journée

En imposant une forme, éventuellement originale, qui donnera alors l'édition d'un livre-objet, je demande aux participants de réaliser un dessin que je mettrai en page ultérieurement.

Création de livres objets

Que ce soit un grand livre collectif ou plusieurs petits livres individuels, je propose de jouer avec la forme du livre : accordéon, pages trouées, fenêtres, coutures, pages-pochettes, reliures multiples... Selon le temps dont je dispose, la forme est déjà établie ou proposée à la recherche. Dans ce cas, nous réfléchissons au lien entre la forme et le fond, trouvons les solutions les mieux adaptées à ce que chacun souhaite exprimer. Le choix des papiers, de mots ou de phrases éventuels, ou seulement d'images, dessinées ou collées, tout est possible et source de jeu, tout en faisant sens en regard de la forme.

Exemples d'ateliers tous publics

Atelier dessin

8 participants enfants ou 10 adultes/adolescents — 1 demi-journée.

À partir d'un élément naturel réel choisi par chacun, de modèles dans des livres, des modèles d'animaux pour les plus jeunes, réaliser un dessin en prenant soin des détails. Pour les enfants je propose de jouer avec les formes, les hybridations, le contour de la main rendue animal... Pour les adultes je propose un contenu plus poétique.

Livre collectif à l'encre

8 participants — 1 demi-journée — 1 édition. Tous âges.

À partir d'un thème commun, chacun réalise une image. Elles sont ensuite mises en page de façon à réaliser un livre d'un ou deux feuillets, imprimable sur des feuilles A4, pliées, agrafées, coupées (tel les livres de bibliophilie).

Le travail de l'encre de couleur, appliquée à la plume et au pinceau, permet à chacun de s'exprimer de manière figurative ou expressive, d'expérimenter les teintes et les matières.

- 1- présentation de la technique de l'encre, mélange des couleurs primaires, choix des teintes, présentation des différents effets ;
- 2- essais de la technique. Le temps de laisser monter les envies de dessin pour le livre ;
- 3- réalisation d'une ou plusieurs images par chacun ;
- 4- choix collectif de l'ordre à donner aux images.

Livre-objet collectif

8 participants — à partir de 1 demi-journée — 1 édition. Tous âges.

À partir d'une forme choisie en amont (accordéon, multi-reliure, boîte...), demander à chaque participant de réaliser un ou plusieurs dessins adaptés à la forme.

- 1- présentation de livres objets de formes variées ;
- 2- présentation de la forme choisie et du contenu souhaité pour ce groupe ;
- 3- dessin ;
- 4- mise en commun et choix de l'ordre des images.

Livre individuel

Maximum 10 participants — 3 demi-journées — chacun repart avec son exemplaire.

À partir de 12 ans.

À partir d'un thème et d'une forme de base commune à tous, chacun investit le livre à sa façon en y insérant des pages dépliantes, trouées, des pochettes, etc.

- 1- présentation de la forme de base et des diverses possibilités qu'offrent les plis, les coupes et la reliure ;
- 2- manipulation avec des feuilles A4 simples pour les envies et les choix de chacun ;
- 3- réflexion sur le contenu ou la narration, réalisation d'un chemin de fer ;
- 4- mise en commun des idées, présentation par chacun de son projet ;
- 4- recherche des modèles nécessaires au projet de chacun ;
- 5- réalisation avec mon accompagnement ;
- 6- présentation finale au groupe.

Livre-objet individuel

Maximum 10 participants — 3 demi-journées — chacun repart avec son exemplaire.

À partir de 12 ans.

Sur un thème commun proposé, chaque participant recherche une forme de livre original et adaptée au propos qu'il veut tenir sur le thème.

- 1- présentation de livres-objets de formes variées ;
- 2- temps de recherche individuel ; chacun expérimente des formes et réfléchit à ce qu'il souhaite exprimer. Je circule pour accompagner chacun ;
- 3- mise en commun des idées, présentation par chacun de son projet ;
- 4- consignes pour chercher les modèles nécessaires à chacun, ramener un matériau spécifique.
- 5- réalisation des livres avec mon accompagnement et mon soutien technique en dessin, pistes pour aller plus loin dans l'idée, reliure éventuellement.
- 6- présentation finale au groupe.

Exemples d'ateliers scolaires

Atelier de dessin sur le thème de l'hybridation

1 demi-journée.

Il s'agit de proposer aux enfants de se dessiner en hybridation avec un animal, un objet ou un élément naturel selon les âges.

L'atelier porte sur l'observation du modèle, de ses détails, de la finesse du trait, et sur l'imaginaire liée à l'hybridation.

1 • Préalables :

- lecture de certains de mes albums ;
- recherche et choix de modèles pour l'atelier de dessin ;
- étude de quelques tableaux de Jérôme Bosch pour les personnages hybrides.

2 • Rencontre autour de mon travail.

3 • Atelier de dessin avec des modèles : portrait hybride.

4 • Prolongations potentielles :

finir les dessins en classe et réaliser un recueil sur le thème « si j'étais... ». Cela peut donner l'occasion d'un travail de rédaction.

Réalisation d'un livre illustré

3 demi-journées.

Les enfants investissent une histoire imaginée en amont et la mettent en livre.

L'atelier porte sur le choix des idées, leurs représentations, la recherche de modèles, le choix des codes de représentations (reconnaître un personnage), le cadrage.

Ici il est important que j'ai les textes en avance.

Propositions d'albums

Écrire une histoire collective à 25 est difficile car cela fait beaucoup d'idées à combiner et le récit peut vite être décousu. Voici des supports plus souples :

- Le conte de randonnée : on peut enchaîner les idées sans trop de contraintes, et ainsi ne pas frustrer les enfants.
- L'Abcdaire : on peut imaginer un personnage qui voyage dans l'alphabet et rencontre des choses-animaux-concepts commençant par chaque lettre. On peut aussi imaginer qu'il a une mission dans l'alphabet.
- Le « cherche et trouve » : de même il est bien d'y imaginer une intrigue ou une mission. Ici, les images peuvent être faites collectivement.
- Livre « numéraire » : chaque double page présente un certain nombre d'animaux, d'objets, ou autres. En général ça va jusqu'à 10, mais là on peut jouer à faire des bonds et aller jusqu'à de grands nombres, chaque enfant ayant une double page : « 1 truc, 2 machins, 3 ... 10 bidules... 25 choses... 100 fariboles, 2500... »

1 • Préalables :

- lecture de certains de mes albums ;
- recherche et choix de modèles pour les dessins ;
- rédaction d'une histoire simple.

Première demi-journée

2 • Rencontre

3 • Découpage du texte (classe entière) :

où l'on décide ensemble à quel moment il est important de tourner la page. Répartition des pages, une par enfant.

4 • Réalisation des brouillons (demi-classe) :

- premières recherches, améliorations de cadrages ;
- inventaire des modèles nécessaires pour la réalisation des dessins.

5 • Mise en regard des brouillons (classe entière) :

- l'enchaînement est-il logique, comment reconnaît-on les personnages...
- changement d'une idée en regard de celle d'avant, de celle d'après...

Entre les séances

- recherche des modèles supplémentaires ;
- recherche d'une idée pour la couverture.

Deuxième et troisième demi-journées

après un accueil en classe entière pour une reprise des brouillons

6 • Dessin (demi-classe) :

à l'aide des modèles et du brouillon, réalisation des illustrations.

J'interviens pour aider techniquement qui en a besoin.

7 • Mise en commun (classe entière) :

Affichage des illustrations en cours dans l'ordre, commentaires collectifs et consignes éventuelles pour finir sans moi.

8 • Choix de la couverture

Suivi

- réalisation de la couverture ;
- faire la mise en page, soit en réalisant un exemplaire unique, soit en réalisant un fichier imprimable.

Atelier gravure

4 demi-journées minimum, 5 pour la réalisation d'un livre.

Ma presse est petite et mobile. Une pièce attirée est préférable.

Pour imprimer également le texte, prévoir une séance supplémentaire.

1 • Préalables :

- préparation par le professeur du thème de travail choisi en amont, ou de la structure du livre le cas échéant ;
- recherche et choix de modèles pour les dessins.

2 • Présentation de la technique : démonstration de gravure, d'encre et d'impression.

3 • dessin des projets au format.

4 • gravure à la pointe sur plexiglas. Le dessin est vu en transparence en dessous.

Entre les séances

Le professeur a besoin de graver de nouveau les parties trop peu profondes.

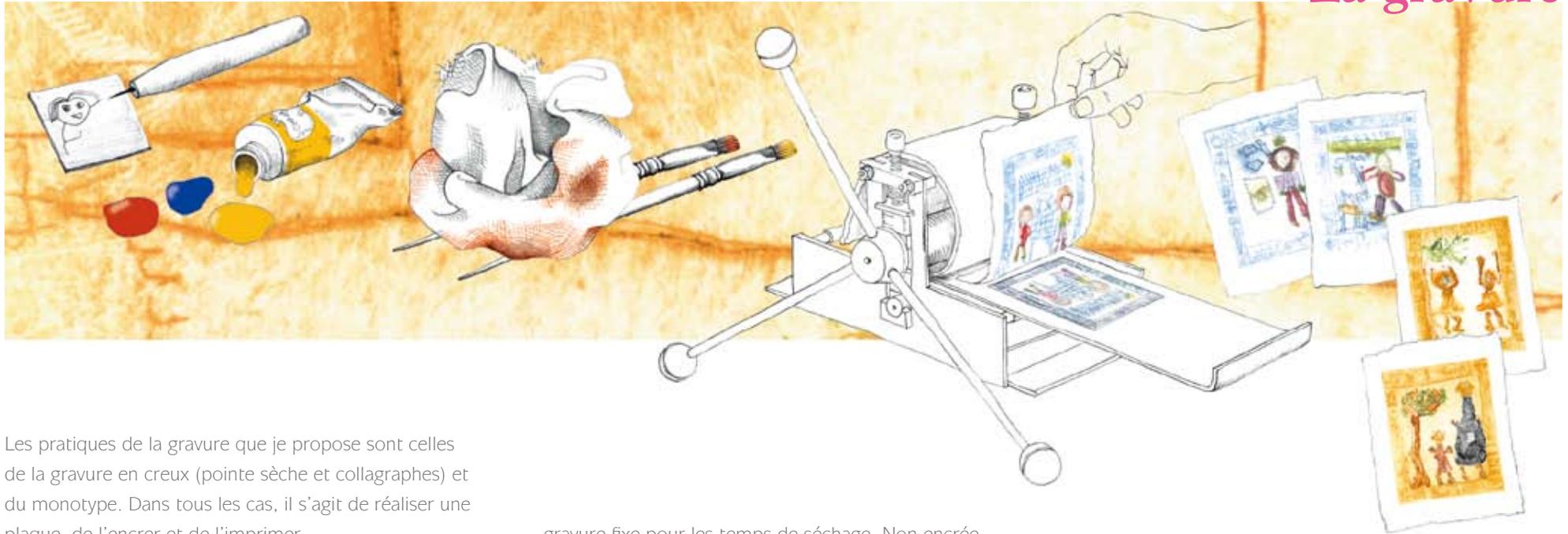
5 • Première séance d'impression par petits groupes de 5 ou 6 pour la classe.

6 • Mise en commun (notamment si un livre est prévu).

7 • Deuxième séance d'impression par petits groupes de 5 ou 6 pour que chaque élève reparte avec son image.

Suivi

Présentation des tirages, montage du livre le cas échéant.

Les pratiques de la gravure que je propose sont celles de la gravure en creux (pointe sèche et collagraphes) et du monotype. Dans tous les cas, il s'agit de réaliser une plaque, de l'encre et de l'imprimer.

Réalisation de la plaque à la pointe sèche

Une plaque de plexiglas, assez tendre pour que les enfants la gravent facilement, permet également de voir le dessin du brouillon en transparence. L'enfant raye la plaque à l'aide d'une pointe.

Réalisation de la plaque du collagraphe

La plaque est conçue en volume. Au lieu de graver, on appose une matière proche de la peinture acrylique qui, une fois sèche, laisse apparaître toutes les matières qui y ont été prise en empreinte ou collées. Une préparation particulière permet à la matière d'être durcie et rendue imperméable. Cette technique demande un atelier de

gravure fixe pour les temps de séchage. Non encrée, cette plaque peut être imprimée en graufage

Encrage

La plaque est ensuite encrée et essuyée. L'encre reste dans les creux. J'aime laisser quelques traces sur la plaque en dehors des creux.

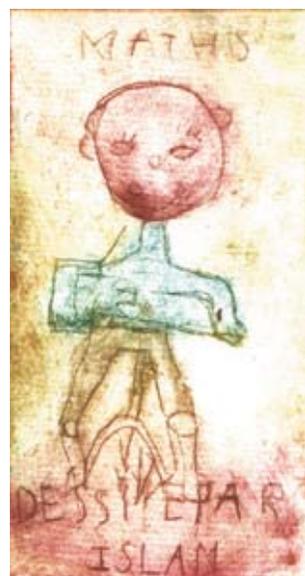
Impression

La plaque encrée est placée sur le plateau de la presse. Une feuille préalablement humidifiée (dite « amoureuse » parce que rendue tendre afin qu'elle pénètre bien dans les creux) est posée sur la plaque encrée. Un feutre épais les recouvre. Un système de volant permet de faire passer le plateau de la presse entre deux cylindres.

La pression exercée par ces deux rouleaux permet à l'encre d'être transférée sur le papier. L'impression peut se renouveler une dizaine de fois en pointe sèche sur plexiglas.

Monotype

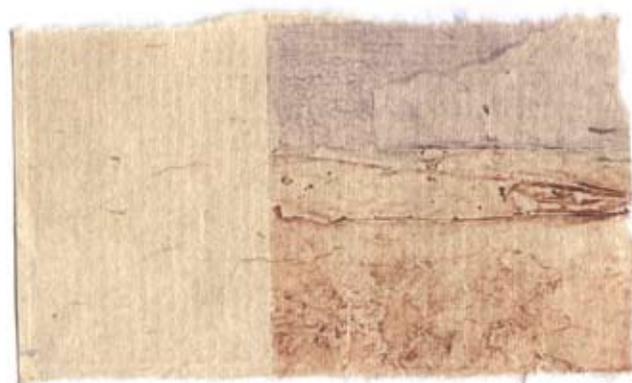
Il s'agit là de peindre directement sur la plaque. Un seul tirage est possible. J'aime proposer de faire des gravures « monotypées », c'est à dire qu'après l'encrage au chiffon décrit plus haut, on appose des couleurs au pinceau (exemple en 2 page suivante) avant de passer sous presse.

1

2

3

1 - Portraits à la pointe sèche sur plexiglas, 8 cm x 15 cm — École primaire du Soleil-Levant, Saint-Herblain (44), 2003.

2 - Illustrations à la pointe sèche monotypée pour un livre collectif d'une classe de CP, 14 cm x 20 cm — École primaire de Saint-Jean-de-Boiseau (44), 2003.

3 - Collagraphes réalisés en stage de gravure adulte — Centre d'Expression Artistique, Saint-Herblain (44), 2003.

Marion Janin
Tournebize
63990 Job

04 73 95 15 19
06 74 67 83 51

www.marionjanin.com
ma@marionjanin.com