

Ateliers pratiques d'Arts Visuels

Gouache – Encre – Papier

Philippe Virmoux

Conseiller Pédagogique en Arts Visuels 76

Ce document présente la synthèse des animations pédagogiques « Atelier pratique d'Arts Visuels ». Il présente les propriétés et propose des techniques d'utilisation de la gouache, de l'encre et du papier. L'ensemble des réalisations photographiées sont des productions d'enseignants lors de ces ateliers.

Dans un deuxième temps, le document explicite la façon de mettre en œuvre ces techniques en classe afin d'amener les élèves à de véritables apprentissages et une véritable créativité. Un exemple autour de la création d'une « ville sous le ciel étoilé » est présenté.

La gouache

Propriétés :

- En raison de sa constitution, la gouache a une certaine **opacité** qui permet la **réalisation d'aplats**.
- Elle a également une **viscosité** (plus ou moins importante selon sa dilution dans l'eau) qui l'empêche de couler.
- Les gouaches **se mélangent** entre elles, ce qui permet de travailler les **dégradés** (éclaircir, assombrir), les **nuances** (par ajout d'un peu d'une nouvelle couleur dans une base colorée), le **camaïeu** (par juxtaposition de différentes nuances d'une même couleur),

Quel matériel utiliser ?

- Il est possible de n'avoir que 5 gouaches différentes :
  - o Les 3 couleurs primaires (jaune citron, bleu cyan, rouge magenta)
  - o Le noir
  - o Le blancLes autres couleurs pourront être obtenues par mélange. Cependant, certaines couleurs difficiles à obtenir (le marron par exemple) peuvent également être achetées.
- Il faut pouvoir proposer tous types de pinceaux, rouleaux, éponges selon le résultat désiré. Les élèves doivent apprendre à choisir le bon outil. On ne réalise pas un fond au pinceau fin, ni des détails au rouleau !
- D'autres outils peuvent être mis à disposition : piques, bâtonnets, éponges de bain, billes, petites voitures... pour varier le type d'empreintes et de tracés obtenus :

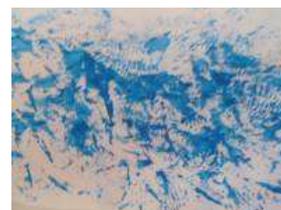
Petites voitures

Ficelle

Bille

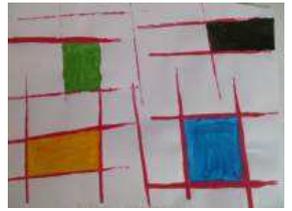

Eponge de bain

- La gouache peut être déposée dans des boîtes à œufs en carton (c'est jetable !), chaque alvéole servant de godet pour une couleur.
- Un carton plat permet la réalisation des mélanges sur une grande surface.

Réalisation d'aplats

- Un aplat est une surface de couleur opaque, uniforme et régulière.
- Pour obtenir une consistance crémeuse, onctueuse et homogène, on peut diluer légèrement la gouache à l'eau.
- Un bel aplat ne doit pas présenter de traînées ou de reprises : il faut charger suffisamment le pinceau pour ne pas s'interrompre au milieu ! Pour de grandes surfaces, il faut procéder par l'application de bandes successives qui se fonderont les unes aux autres.

Réalisation de fonds

- Pour obtenir un **fond uni**, on réalise une peinture au rouleau (aplat de grande surface) en passant le rouleau dans un sens, puis perpendiculairement.
- Pour obtenir un **fond nuancé**, on réalise une peinture à l'éponge : on place un peu de 2 ou 3 couleurs sur l'éponge sans les mélanger, puis on tapote l'ensemble du support.

Gouache épaisse :

Pour obtenir une gouache épaisse, permettant de travailler le relief, on effectue le mélange suivant :

Gouache + Farine (épaississant) + Colle blanche (liant).

Il est alors possible de travailler la pâte obtenue avec de nouveaux outils : couteaux, fourchettes, doigts...

Attention : cette pâte a tendance à se rétracter et se craqueler en séchant. Il est important de travailler sur un support rigide (carton épais)

Réalisation de mélanges :

- Cela permet l'apprentissage :
  - o des couleurs primaires (jaune, bleu, rouge)
  - o des couleurs secondaires (vert = jaune + bleu, violet = bleu + rouge, orange = rouge + jaune)
  - o Des couleurs complémentaires (vert complémentaire du rouge, violet complémentaire du jaune, orange complémentaire du bleu)

- Lorsqu'on réalise un mélange de 2 couleurs, on part toujours de la couleur la plus claire.

- Pour éclaircir une couleur, partir du blanc puis ajouter la couleur jusqu'à la teinte désirée.

- Pour assombrir une couleur, partir de la couleur puis ajouter très peu de noir jusqu'à la teinte désirée.

Perte de la vivacité des couleurs au séchage :

La gouache a tendance à se ternir au séchage. Pour conserver la vivacité des couleurs d'une peinture à la gouache, il est conseillé de vernir la production. Une autre solution consiste à ajouter de la colle blanche à la gouache avant de commencer à peindre.

Tracés à la gouache :

<p>Peinture à la bille</p> 	<p>Cette activité permet le tracé de chemins aléatoires sur une feuille. Fixer la feuille dans une grande boîte en carton. Placer de la gouache autour de la feuille dans la boîte. Placer une (ou plusieurs) bille(s) dans la boîte. En manœuvrant la boîte, l'élève fera se déplacer la bille qui déposera des chemins de gouache sur la feuille.</p>
<p>Dripping</p> 	<p>Une autre solution pour tracer des chemins consiste à placer de la gouache dans un pot au fond percé et de promener ce pot au-dessus de la feuille. Il faut effectuer des essais préalables pour trouver la dilution de la gouache permettant un écoulement aisé de la peinture. Cette technique est à rapprocher des œuvres de l'artiste américain Jackson Pollock.</p>
<p>Projections</p> 	<p>L'utilisation d'outils variés permet de projeter de la gouache sur une feuille verticale (pulvérisateur, pistolet à eau...) ou horizontale (brosse à dents, pinceau secoué...) sans la recouvrir complètement, mais en y produisant un effet moucheté.</p>

Empreintes positives

Choisir un objet ou une partie du corps dont on veut réaliser l’empreinte, le recouvrir de gouache sur une face et l’appliquer comme un tampon sur le support.

L’empreinte positive apparaît.

Pour réussir l’empreinte d’un objet présentant des reliefs, il est préférable de se placer sur un support mou (pile de journaux par exemple) ou de réaliser l’empreinte sur un tissu.

Empreintes négatives

Au contraire de l’empreinte positive, l’empreinte négative consiste à placer un objet sur un support, à recouvrir ce support de gouache (par projection par exemple).

L’objet apparaîtra alors en blanc dans la zone non recouverte de peinture.

Monotype et Sérigraphie

Recouvrir une plaque de plexiglas de gouache à l’aide d’un rouleau. Avant que la gouache sèche, tracer au doigt un dessin dans la peinture. Cela retire la gouache du plexiglas. Puis placer une feuille sur la gouache et appuyer légèrement. On peut recommencer l’action plusieurs fois et obtenir ainsi plusieurs impressions du même motif (qui va s’éclaircir à chaque nouvelle impression).

Il est également possible de travailler sur des plaques de polystyrène extrudé (disponibles au rayon isolation des magasins de bricolage). Les élèves peuvent tracer simplement leur dessin sur la plaque à l’aide d’un crayon, créant ainsi un sillon dans la plaque. La plaque est alors recouverte de gouache au rouleau et le motif est reproductible à l’infini !

Attention ! le motif imprimé est inversé par rapport au dessin initial, il ne faut donc pas y faire d’écritures ou alors les réaliser en miroir !

Symétrie

Placer de la gouache (une ou plusieurs couleurs) sur une feuille, puis la plier en deux. Déplier et observer l’effet obtenu (tracé symétrique). Prolonger ce tracé pour obtenir une production personnelle.

L'encre

Propriétés :

- L'encre est un médium ayant une certaine **transparence** et une importante **luminosité**.
- Elle se diffuse dans l'eau. La **diffusion** est également importante entre différentes encres.
- L'encre est très **liquide**, ce qui rend parfois son usage difficile.

Quel matériel ?

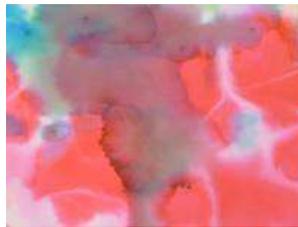
- On proposera un ensemble varié de couleurs d'encres.
- Il faut proposer tous types de pinceaux, rouleaux selon le résultat désiré, mais aussi vaporisateur, seringue, paille...
- L'encre se dispose dans des pots en plastique
- Il est très important de penser à la protection des tables et des vêtements, car l'encre tâche !

Réalisation de fonds :

- On peut réaliser un fond uni à l'encre à l'aide d'une brosse plate.
- En mélangeant de l'eau à l'encre, on obtient un **lavis**.

- Pour favoriser la diffusion sur la feuille, il est possible de mouiller la feuille avant d'y déposer de l'encre.

Limiter l'effet de diffusion

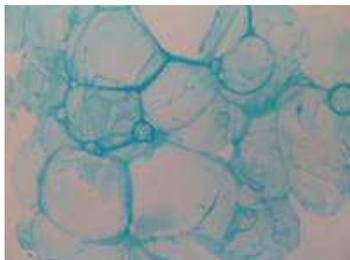
- Si on souhaite limiter l'effet de diffusion de l'encre, il est possible d'y ajouter du produit vaisselle transparent ou de la colle bleue. Cela augmente sa viscosité.

- Il faut également penser à laisser sécher l'encre entre la mise en couleur de deux zones contigües.

Effets particuliers :

Bulles d'encre

Placer un mélange encre - produit vaisselle dans un récipient plat.
Souffler à la paille dans le mélange pour faire apparaître des bulles.
Quand les bulles dépassent du récipient, placer délicatement une feuille sur le récipient.

<p>Gros sel</p> 	<p>Si on met du gros sel sur une production à l'encre avant qu'elle soit sèche, le gros sel va absorber l'encre environnante et faire apparaître des zones plus claires. Frotter la feuille pour faire partir le sel après séchage complet.</p> <p>Remarque : le sel utilisé peut être récupéré pour d'autres utilisations.</p>
--	---

<p>Paraffine (bougie)</p> 	<p>L'encre ne se dépose pas sur la paraffine. Il est ainsi possible de réaliser un tracé (dessin, écriture) à la bougie sur une feuille blanche. Ce dessin invisible apparaît en blanc si on recouvre ensuite la feuille d'encre. Cette activité peut apparaître difficile aux élèves, car il est nécessaire d'appuyer suffisamment avec la bougie pour que le dessin apparaisse. De plus, ne pas voir ce qu'ils dessinent peut poser problème à certains enfants. Cependant, elle revêt un aspect magique pour les élèves de maternelle et peut être mise en place avec la réalisation de graphismes simples.</p>
--	--

<p>Papier froissé</p> 	<p>Froisser une feuille de papier Kraft. Défroisser la feuille, puis appliquer de l'encre qui se diffusera de façon plus importante dans les plis de la feuille.</p>
---	--

<p>Taches d'encre – Hasard</p> 	<p>Laisser tomber une grosse goutte d'encre sur une feuille mouillée. La laisser diffuser, ou bouger la feuille pour que l'encre se propage. Laisser sécher. Partir de la tache obtenue pour effectuer une production personnelle.</p>
---	--

Tracés à l'encre :

<p>Dégoulinures</p> 	<p>Sur une feuille verticale, placer de l'encre en haut de la feuille et la laisser dégouliner pour obtenir des tracés verticaux.</p>
--	---

<p>Souffler à la paille</p> 	<p>Sur une feuille horizontale, placer de l'encre au centre de la feuille, puis souffler avec une paille pour que l'encre se propage.</p>
--	---

Le papier

Avec du papier uni

Utiliser le papier uni comme matériau permet de mener des activités autour des gestes possibles :
Plier, froisser, déchirer, découper, tisser, entrelacer, superposer,...

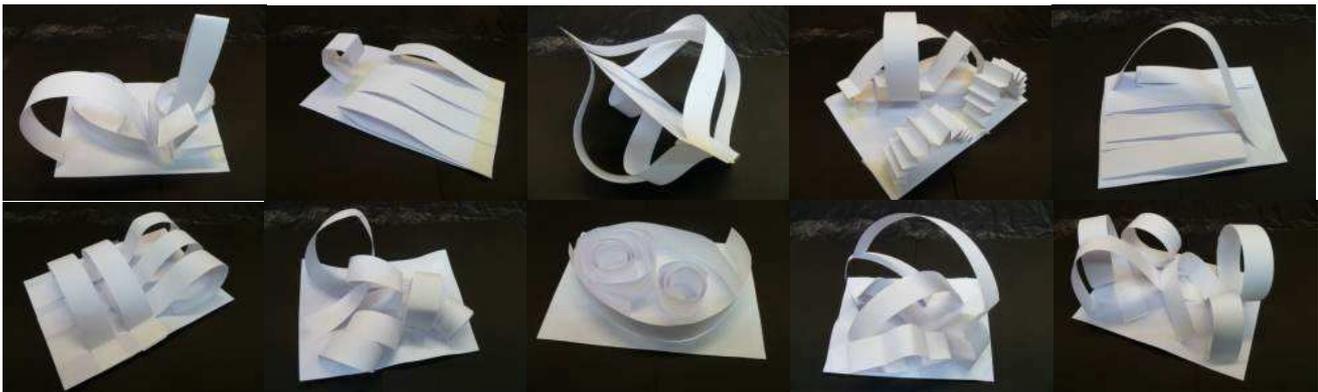
Proposition d'atelier :

Distribuer à chaque enfant un support A5 blanc ainsi que cinq bandes de papier plus longues que la diagonale du support.

Consigne : Faire « entrer » les cinq bandes sur la feuille support – seul matériel autorisé : colle ou scotch

La verbalisation suite à l'activité permet de mettre en évidence les gestes possibles, de lister ces actions et ainsi de travailler le lexique.

Réalisations d'enseignants en ateliers :

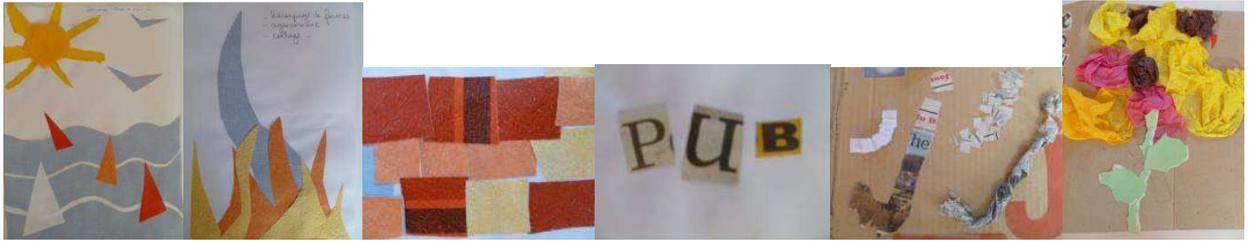

Avec du papier imprimé (textes, motifs, images)

- Il est important de choisir comme matériau du papier imprimé de bonne qualité (papiers peints, cartes postales, catalogues d'agences de voyage, revues de qualité...) et d'éviter les prospectus publicitaires ou les catalogues de vente par correspondance dont les papiers sont de mauvaise qualité et les contenus plastiquement inintéressants !
- L'utilisation d'images ou de motifs imprimés permet de pallier à la difficulté qu'ont les enfants en dessin et le sentiment d'échec qu'ils peuvent en retirer.

Activités possibles :

- Associer différents papiers pour créer une composition, L'association peut se faire par rapport à des textures, à des couleurs, à des thèmes évoqués, à des mots... Elle peut être poétique, réaliste, humoristique...

- Transformer une image par ajout, par insertion d'autres images, de nouveaux motifs...

- Prolonger une image pour la faire disparaître au sein d'une composition
  - o Avec d'autres papiers
  - o Avec d'autres matériaux (gouache par exemple)

- Mettre en valeur une image
  - o Avec d'autres papiers
  - o Avec d'autres matériaux (gouache par exemple)

Comment utiliser et choisir ces techniques à l'école ?

Se rapporter aux compétences du Socle Commun

Compétence 5 : Culture Humaniste

A la fin du CM2 :

- **Pratiquer le dessin et diverses formes d'expressions visuelles et plastiques**
- **Inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des enchaînements,**

à visée artistique ou expressive

Il faut donc amener l'élève à pouvoir faire des choix, donc à se rappeler de techniques possibles. C'est pour cela qu'il faut :

- envisager une **pratique évolutive** sur l'ensemble des trois cycles de l'école primaire
  - o Cycle 1 : exploration des possibles (supports, matériaux, outils, gestes)
  - o Cycle 2 : exploration et formalisation
  - o Cycle 3 : entraînement / utilisation par choix
- favoriser la constitution d'un « **cahier de techniques** » auquel les élèves peuvent se référer pour chaque projet. Ce cahier peut être individuel ou collectif et se transmet de classe en classe au fil de la scolarité afin d'assurer une mémoire des projets effectués.
- proposer des séances sous forme de **résolution de problème**. En posant une question, on invite l'élève à trouver une solution parmi ce qu'il connaît, on l'amène à faire des choix et à avoir une attitude créative.
- définir **différentes étapes** dans la réalisation d'un projet, pour pouvoir se focaliser à chaque étape sur les savoirs et compétences à mettre en œuvre.

Un exemple : « la ville sous le ciel étoilé »

Plutôt que de laisser les élèves partir seuls dans ce type de réalisation, on peut se définir différentes étapes dans la production :

- il faut réaliser un ciel de nuit, ce qui permet une réflexion sur la réalisation d'un fond (quel médium, quel outil ?) et sur l'obtention d'une couleur désirée (assombrir le bleu) ;
- il faut réaliser des étoiles, petites, multiples dans le ciel. On voit que l'approche sera totalement différente de la réalisation du fond : ici, il faut être précis, méticuleux, les outils devront être différents, même si le médium reste le même ;
- enfin, il faut créer au premier plan une ville, ce qui permet de mettre en œuvre de nouvelles techniques de réalisation.

-

On peut donc ici se définir 3 séances, aux objectifs différents, pour la réalisation d'une seule production finale.

A chaque étape, on pose une question aux élèves, puis on leur laisse un temps de recherche avant de verbaliser en commun les différentes solutions trouvées. La réalisation effective sur la « production finale » ne se fait que dans un second temps, une fois que l'élève a choisi la solution qu'il adopte.

Séance 1 Le ciel de nuit (= réalisation du fond)

Matériel proposé : encres et gouaches, outils divers

Support : une grande feuille Canson

Consigne : comment réaliser un ciel de nuit avec le matériel à disposition ?

Réponses possibles :

- Fond uni au rouleau nécessitant la réalisation préalable d'un mélange de gouaches pour obtenir un bleu sombre
- Fond nuancé à l'éponge avec de la gouache bleue et de la gouache noire
- Fond à l'encre sur feuille mouillée (encre bleue + encre noire qui se diluent)

Séance 2 : les étoiles

Matériel proposé : encres et gouaches, outils divers

Support : La feuille Canson sur laquelle le ciel a été réalisé

Consigne : comment réaliser des étoiles dans le ciel de nuit avec le matériel à disposition ?

Réponses possibles :

- Projections à la brosse à dents de gouache blanche ou jaune
- Tracés d'étoiles au pinceau fin à la gouache claire (points, tracés graphiques)
- Utilisation de peinture pailletée

Séance 3 : la ville

Matériel proposé : feuilles de papier noir, carton

Support : La feuille Canson sur laquelle le ciel étoilé a été réalisé

Consigne : comment réaliser l'ombre de la ville nocturne avec le matériel à disposition ?

Réponses possibles :

- Découpage – Collage de différents bâtiments de la ville
- Découpage – Collage d'une silhouette des toits de la ville (ombres chinoises)
- Mise en volume avec création de cubes en carton

