Sentia

Art végétal

Du 11 mai au 10 juin 2022

« Initialement je suis céramiste, puis j'ai été photographe. Je dirais que je suis maintenant catégorisée comme artiste, mais en fait je passe beaucoup de temps à faire de la recherche sur la création artistique végétale : j'aime comprendre comment utiliser les plantes, la terre, expérimenter avec les colles et les encres végétales… »

Sensible à l'environnement, soucieuse de l'avenir de la vie sur Terre, Sentia puise son inspiration artistique dans la nature qui l'entoure.

A partir des ressources qui sont à sa disposition telles que bambou, bâtons, tige de blé, herbes hautes, phytolacca, lierre, liane… elle confectionne, du manche à la touffe, des pinceaux végétaux d'une infinie variété qu'elle utilise ensuite pour peindre.

Pour sa peinture, elle recoure aux pigments naturels, aquarelle et gomme arabique, tempera à l'oeuf, et prend plaisir à explorer la diversité des traces et des empreintes obtenues avec ses outils faits-maison.

Fleurs, pétales, écorces, feuillages, branchages et baies lui servent également à créer des bijoux artisanaux très élaborés, qui s'apparentent à des amulettes, des objets rituels ou des parures ethniques. Elle procède par tissage, tressage, et exploite les multiples formes et textures des éléments glanés. L'argile est un autre de ses matériaux de prédilection.

Marie- Claire Goarin-Langou Conseillère pédagogique Arts plastiques et visuels DSDEN 77
Juliette Bonin Animatrice jeunesse FLC

Quelques œuvres de l'exposition

Les panneaux

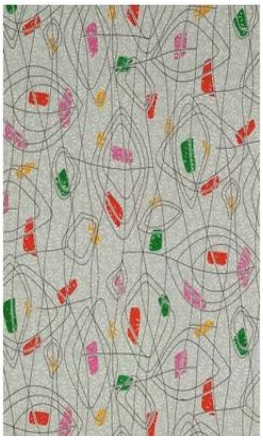
Les tableaux graphiques

Les tableaux végétaux

Des expressions artistiques et des artistes auxquels on peut se rapporter :

Les panneaux

Katsushika Hokusai, 1849, *Dragon volant au-dessus du mont Fuji*. Kakemono, encre et couleur sur soie, H. 95,5 cm



Papier peint issu de la collection du musée du papier peint de Rixheim

Kanô Shuntei Fusanobu (?-1868), La passe de Sano (détail), paravent à six feuilles, couleurs et feuilles d'or sur papier, encadrement en bois laqué, bronze ciselé et doré, H.175 cm, Fontainebleau, musée national du château

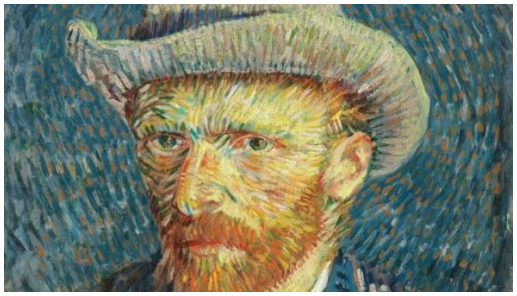
Des pistes plastiques

Après avoir fait observer la répétition des motifs des papiers peints, ou l'organisation d'une fresque par panneaux, le travail peut être proposer en collectif (petit groupe).
Choisir des rouleaux de papier blanc, kraft ou l'envers de rouleaux de papier peint.
On favorisera les manipulations, les explorations, avec les outils, les matériaux, et des techniques variées. Les trouvailles issues de ces recherches pourront être réinvesties pour la réalisations des fresques (compositions, assemblages)
Proposer différentes techniques aux élèves :

- Associer médium (plus ou moins épais), outils et gestes (matériaux végétaux, frotter, griffer, ; éponge, tapoter ; règle, étirer ; …)
- Imprimer avec divers objets, feuilles, fleurs, pochoirs, … des motifs qui se répètent et s'organisent à l'infini.

Des expressions artistiques et des artistes auxquels on peut se rapporter :

Des tableaux… graphiques



Autoportrait Van Gogh,1887

Champs de blé aux corbeaux, Van Gogh, 1890

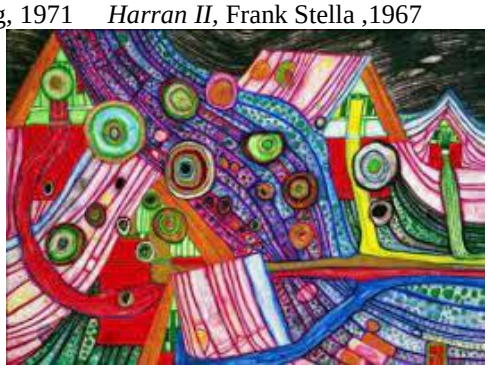
Madame Kupka parmi les verticales, František Kupka, 1911

Farandole 7, Hans Hartung, 1971

Harran II, Frank Stella ,1967

Site domestique (au fusil espadon), Jean Dubuffet, 1966

Sans Titre, Ted Gordon, 1979



The Ways to Santana, Friedensreich Hundertwasser, 1974

Cube (B),Sol Lewitt, 1994

Small Brushstrokes triptych, Sol LeWitt 1997

Banque de motifs : issus de l'art Africain

De l'art Aborigène

De l'art Japonais

Des pistes plastiques

Réaliser des motifs graphiques inventés, combinés, inspirés (motifs ci-dessus) :

- En dessinant (feutres, craies grasses,)
- En peignant (pinceaux, bâtons, outils créés)
- En imprimant (tampons, empreintes) voir dossier Sylviane Pollion (p 8,9,10)

Composer des aplats figuratifs
Dessiner puis remplir les surfaces en graphisme

D'autres pistes : Dossier Tracer des lignes
Le motif en arts plastiques
L'empreinte dans l'art

Des expressions artistiques et des artistes auxquels on peut se rapporter :

Les végétaux dans l'art

Verde del bosco [Vert du bois], Guiseppe Penone 1986, Frottage de feuilles et couleurs végétales sur toile

Détail -Verde del bosco [Vert du bois] 1986, Frottage de feuilles et couleurs végétales sur toile

Crambe Maratima ,Marinette Cueco, , chou marin, 45 x 128 cm, 2008

Nuremberg, Anselm Kiefer, 1980, huile, paille et collage de matériaux divers sur toile

Dame Naturel » Valérie Fovet, 2018

Puppy, Jeff Koons ,1992, acier inoxydable, substrat, toile géotextile, système d'irrigation interne et fleurs, 1.240 x 830 x 910 cm, Musée Guggenheim, Bilbao

Land art , Andy Goldsworthy

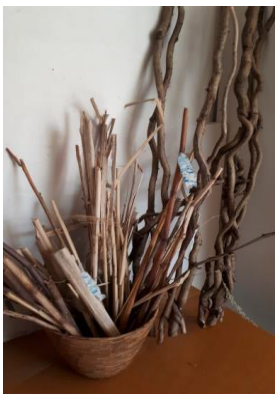
Montgolfière, Street art

Véronique Egloff (cliquer sur le lien)

Empreintes sur nature de feuilles, Empreintes artistiques végétales imprimées à l'acrylique sur papier –
Installation de 45 pièces de 22×27 cm

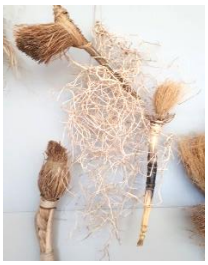
Différents outils, médiums, techniques …issus de la recherche de l'artiste Sentia

Crayons-tampons taillés dans du bois d'ailante ; fleur d'iris fraîche à frotter



Branchage et bâtons de différentes essence, dont des bâtons creux pour réaliser les manches des pinceaux

Traces laissées par les différents outils



Pinceaux fabriqués avec des végétaux : petits ou très grands, fins, épais, souples, rigides…

Crayons en argile (à humidifier ou à sec), fusain « maison » :
Cf. terre et charbon de bois utilisés par les hommes pour dessiner dans les cavernes

Ses palettes naturelles

Pour obtenir différents effets (opacité, matière, brillance) Sentia crée ses mélanges :

Pigment + gomme arabique

Pigment +jaune d'œuf
Cf. tempera à l'oeuf

Pigment + eau + farine

Elle expérimente également la fabrication de papier végétal, dont le procédé se rapproche de celui du papier mâché mais en utilisant des feuilles de végétaux très fibreuses (tel que le bananier) : trempage, essorage au tamis, mise sous presse et séchage.
Pour ses collages (que ce soit du papier ou des végétaux), l'artiste confectionne de la colle végétale en mélangeant farine et eau.

Des pistes plastiques et des techniques

Collecter, extraire, expérimenter, créer
Les élèves peuvent faire également l'expérience de fabriquer leur propre colorant, pigment, médium, outils, technique pour ensuite réaliser leurs productions plastiques.

La peinture végétale :(cliquer sur le lien) le rose (betterave), le vert (épinard), le bleu (chou rouge), le jaune (oignon)…

D'autres aliments contiennent également des pigments au pouvoir colorant : l'aubergine, l'artichaut, la mûre, la cerise, le pruneau.
On peut également utiliser certaines épices comme le safran, le curry, le curcuma, le paprika.
Les boissons comme le café et le thé sont intéressantes à condition de les concentrer.
Les fleurs, les herbes infusées peuvent donner des couleurs riches (hibiscus) : les sachets de tisane fonctionnent très bien.
Parmi les minéraux, les terres offrent de nombreuses nuances mais aussi le charbon de bois, le brou de noix et le henné
Une fois les effets produits, les classer, les répertorier, les garder en mémoire afin de pouvoir les utiliser dans les productions.

Sitographie

- Site les pinceaux magiques blog de Sentia
    - L'empreinte dans l'art
- Musée du papier peint de Rixheim

Bibliographie

- Graphic'arts 4 à 7 ans Accès Editions, 2010
- Hors d'œuvre d'arts 3 à 8 ans Accès Editions, 2012
- 5 parcours artistiques Elisabeth Doumenc (peindre avec de la terre) Hachette Edition 2010