

Virginie Billault-Toquin
Exposition FLC mai 2016

Sculpteur et peintre diplômée de l'ENSBA-Paris, je travaille sur le thème animalier et la nature en général depuis près de vingt ans.

Exploitant des matériaux aussi divers que l'argile, le plâtre, le grillage, le papier, le tissu, la filasse ou la peinture, je laisse libre cours à mon imagination, joue, expérimente, crée.

Ma démarche se base sur l'impulsion gestuelle à laquelle fait suite la réflexion.

Des tâches de peinture, d'une masse d'argile ou encore d'une branche torturée, naissent des formes, des silhouettes qu'il ne reste qu'à définir sans trop intervenir.

Je ne cherche pas à reproduire en détail un animal mais je souhaite plutôt exprimer une attitude, un comportement, un caractère typique de l'animal dans son état sauvage et distinctif.

Forêt tropicale

<http://www.billaultoquin.com/>
<http://www.art-animalier.fr/billaultoquin/>

Cigognes blanches

➤ **Voir l'exposition**

Les peintures

Acrylique sur toile.

La forêt : travail en atelier. Dépôt de peinture directement sur toile puis travail à la brosse ou à la spatule.

Travail sur les verts, la densité, la profondeur et parfois l'ajout de couleurs vives.

Des tâches, des dégoulinures, des verticales, des entrelacs...

Les animaux : travail sur la silhouette, le mouvement, l'attitude et les couleurs qui caractérisent l'animal ; comme pour les peindre sur le vif, tel un instantané.

Les sculptures

Divers matériaux (bois, filasse, grillage, argile, tissus, bronze, matériaux divers ...)

Des arbres et des forêts

Des singes

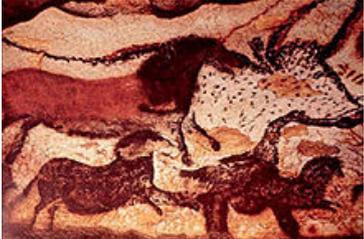
Des grenouilles

Un poisson

La représentation animale dans l'art

<p>La représentation des animaux dans la peinture remonte aux premières peintures de la Préhistoire comme les fresques des grottes Chauvet, Cosquer, de Lascaux et d'Altamira.</p> <p>Peinture rupestre dans les Grottes de Lascaux.</p>	
<p>On trouve ensuite beaucoup de représentation animale dans l'Antiquité, en particulier en Egypte. Les différents dieux y étaient souvent représentés sous forme animale.</p> <p>Horus, dieu à la tête de faucon</p>	
<p>Au Moyen Age, le bestiaire est l'occasion de créer des animaux fantastiques</p> <p>http://expositions.bnf.fr/bestiaire/index.htm</p> <p>Griffon, Barthélemy l'Anglais, vers 1445-1450</p>	
<p>Les peintres de la Renaissance, avec leur volonté d'« imiter » la nature, renouvellent le genre.</p> <p>Albrecht Dürer, A young hare, 1502</p>	
<p>Pour le XIXème siècle, une femme peintre dont le musée est installé en Seine et Marne : Rosa Bonheur.</p> <p>Marie Rosalie Bonheur, dite Rosa Bonheur, née le 16 mars 1822 et morte le 25 mai 1899 à Thomery en Seine-et-Marne, est une peintre et sculptrice française, spécialisée dans les représentations animalières.</p> <p>http://systhome.free.fr/musee.php</p> <p>Le labourage nivernais, 1848</p>	
<p>Au XXème siècle, l'art contemporain marque un changement dans l'utilisation de l'animal : il devient un des matériaux centraux de l'œuvre.</p> <p>Robert Rauschenberg, Satellite, 1955</p>	

➤ Des animaux en sculpture

Antoine-Louis Barye (1795-1875)
Lion assis 1847
Modèle en plâtre
H. 200 ; L. 85 cm ; P. 186 cm
Paris, musée d'Orsay

Rembrandt Bugatti (1884-1916)
Panthère marchant
Vers 1904 - Modèle en plâtre
H. 24 ; L. 27,9 ; P. 47,8 cm
Paris, musée d'Orsay

François Pompon (1855-1933)
Ours blanc
Entre 1923 et 1933
Statue en pierre
H. 163 ; L. 251 ; P. 90 cm
Musée d'Orsay

Pablo Picasso
Selle en cuir et guidon en métal
Paris, printemps 1942
h. 33.5 ; l. 43.5 ; p. 19 cm
Musée national Picasso

http://www.musee-picasso.fr/pages/page_id18611_u112.htm

Louise Bourgeois
Maman (1999), araignée géante
Tuileries
Collection particulière Cheim & Read, New-York

<http://archeologue.over-blog.com/article-18577188.html>

➤ Des représentations du lion

Virginie Billault-Toquin, Trois lionnes

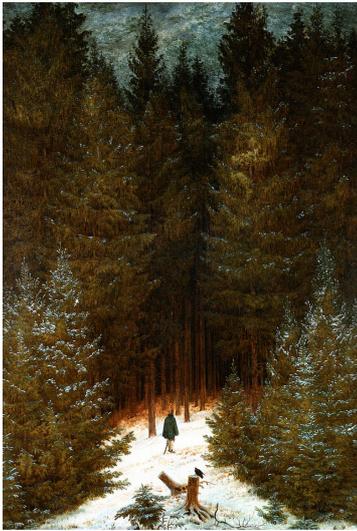
© RMN Grand Palais (Musée d'Orsay) / Gérard Blot Eugène Delacroix, Chasse aux lions, vers 1854

Nick Brandt, Lion, Serengeti, 2002

La forêt

➤ Des représentations de la forêt dans l'art

Caspar David Friedrich
Le chasseur dans la forêt, 1814

Théodore Rousseau
Une avenue, forêt de L'Isle-Adam, 1849

Gustave Courbet
Le ruisseau noir, 1865

Narcisse Diaz de la Peña
Lisière de forêt, 1871

Henri Rousseau, dit le Douanier,
Surpris ! 1891

Henri Rousseau, dit le Douanier,
La Charmeuse de serpents, 1907

➤ Des textes sur la forêt :

Les contes (le petit poucet, Hansel et Gretel, Blanche Neige, Le petit chaperon rouge...)

Des illustrations pour le petit chaperon rouge

“La forêt pratiquement impénétrable où nous nous perdons symbolise le monde obscur, caché de notre inconscient”

Bruno Bettelheim, psychanalyste.

Il était un bois... des contes et légendes nés dans la forêt

C'est dans les légendes sylvestres que nombre de contes trouvent leurs racines. Fées mystérieuses, joyeux farfadets, faunes inquiétants... La forêt serait peuplée d'innombrables créatures. Du “Petit Poucet” au “Seigneur des anneaux”, du “Livre de la jungle” aux films de Miyazaki, promenons-nous dans les bois ludiques, initiatiques, parfois maléfiques.

Lire le texte de Sophie Bourdais publié le 06/08/2011 dans Téléràma
<http://www.telerama.fr/livre/il-etait-un-bois-des-contes-et-legendes-nes-dans-la-foret,71730.php>

La forêt, lieu d'initiation

Lieu ouvert, sombre et dense, qui inspire la crainte et l'effroi, peuplé d'animaux cruels (loups) et d'êtres barbares qui se repaissent de chair fraîche (ogres), la forêt brouille tous les repères du héros ainsi que ceux du lecteur-auditeur qui retrouve ses terreurs enfantines. Car la forêt renferme bien des pièges, sous la forme d'un asile trompeur comme cette maison de pain d'épices sur laquelle se précipitent Hänsel et Gretel mourant de faim, sans entendre la petite voix de la sorcière qui les prévient, sur le mode de la ritournelle enfantine : "Grigno, grigno, grignoton / Qui grignote ma maison ? "

De même, Blanche-Neige trouve refuge dans la maison des sept nains, mais il s'agit d'un asile factice où sa marâtre a tôt fait de la retrouver. Car la forêt, rarement décrite, est aussi un lieu d'initiation. C'est en la traversant que Blondine échappe au cruel magicien de la forêt des Lilas pour trouver refuge auprès de Bonne-Biche et de Beau-Minon (comtesse de Ségur). Le Petit Poucet, vainqueur par deux fois des pièges de la forêt, en sort grandi et transformé, sinon en taille du moins en maturité. Une nouvelle fois, le héros ne triomphe de l'épreuve que lorsqu'il en sort, c'est-à-dire lorsqu'il trouve le moyen de franchir cet espace faussement accueillant ou franchement hostile.

Voir le site de la BNF sur les contes de fée : <http://expositions.bnf.fr/contes/arret/ingre/indespa.htm>

Travailler à partir de l'exposition

Un loto d'écoute. Mettre en relation des sons et des images
Cf « l'atelier des images et des sons » - janvier 2011

Du figuratif au non-figuratif

Partir de croquis dessinés sur le vif (des oiseaux dans la cour, les animaux de l'élevage dans la classe). Fixer rapidement la forme ou le mouvement... Pas de gomme, on travaille sur l'ébauche et on recommence, et encore, et encore...

Une seconde étape consistera à reprendre le travail mais en s'appuyant sur la mémorisation. Travail d'esquisse à nouveau. Confrontation des deux temps de la production.

La troisième étape (plus rassurante) sera de travailler le même sujet d'après des photographies prises au cours de la première séance.

Il faut garder les différentes traces de toutes les étapes. Nous sommes là dans l'appropriation de gestes, de liens entre le regard et la trace. Le plus ressemblant ne sera pas forcément celui qui évoque le mieux la forme ou le mouvement.

Penser aussi à utiliser des outils différents : crayon, fusain, mines de plomb,...

Travailler ensuite à partir de recherches plastiques sur l'aspect de l'animal (pelage, peau ou plume). Les couleurs, les matières, les motifs, rythmes et alternances. L'animal sera représenté par une évocation plastique mimétique de son aspect.

Un animal dans tous ses états. Un oiseau par exemple. Constitution d'une planche avec des photos, des productions d'élèves, des reproductions d'œuvres, des matériaux (plume, nids, os,...).

Représenter le milieu animal (l'eau, la forêt...)

Des bleus ???

Les couleurs de l'eau, du gris au bleu en passant par le vert. Le blanc de l'écume...

Les reflets

La transparence

Une feuille Canson. Une feuille papier de soie (bleu clair, bleu foncé, blanc, gris, argenté,...) d'un format plus grand. Coller les quatre coins ajustés au canson et mettre en forme. Repérer les caractéristiques des représentations de la mer (écume sur les crêtes, bleu sombre dans les creux...).

Gouacher (gouache épaisse) le papier de soie pour travailler ces effets...

Pour la forêt, on pourra partir de papiers verts de différentes natures et de divers tons. Ils sont découpés, déchirés, froissés et coller sur un canson jusqu'à recouvrir totalement la feuille.

On peut aussi travailler la technique du monotype en mélangeant plusieurs couleurs dans la même gamme sur le support avant de rouler la feuille dessus. On pourra tracer la silhouette d'un animal dans la peinture pour l'intégrer à son milieu.

http://77lezarts.free.fr/AV%20dossier_pratique/MONOTYPE.pdf

Bibliographie :

Arts visuels et bestiaire, Cathy Champagne, SCEREN, 2010

Bestiaire imaginaire, Julie Delfour, Seuil, 2013

Les animaux dans les arts décoratifs, L'atelier des images et des sons, n°73, janvier 2011

Les animaux de la forêt, L'atelier des images n°34 - Nathan

Animaux sauvages, L'atelier des images n°46 - Nathan

TDC n° 0295 - Dessine-moi une vache - SCEREN

Arbres et forêt, Philippe Bourseiller, La Martinière, 2008

Des forêts et des hommes, Yann Arthus Bertrand, La Martinière, 2011

Voir le film (7'30'') sur <http://www.yannarthusbertrand.org/fr/films-tv/des-forets-et-des-hommes>

La petite fille dans la forêt des contes, Pierre Péju, Laffont, 2006

Forêts, essai sur l'imaginaire occidental, Robert Harrison, Champs Essai, 2010

Pour les enfants :

Bêtes, Agnès Rosenstiehl, Autrement, 1997

Les secrets de la forêt tropicale, Carron Brown et Alyssa Nassner, Le courrier du livre, 2015

