

Atelier aquarelle

Synopsis d'atelier

À l'aide d'aquarelle, d'eau de mer, de sable et de colle, les participant.es reconstituent **un paysage marin** en laissant parler leur créativité.

Pour débiter, on crée la mer en expérimentant l'aquarelle, les jeux d'eau et leurs effets. On y ajoute des créatures marines réalisées à l'aquarelle. Puis on termine en rajoutant quelques petites zones sableuses à l'aide de colle et de sable. Possibilité de le faire sur un **format carte postale** que les participant.es emportent avec eux. Ce format est plus simple à transporter et rappelle les vacances. Il est également plus facile à « occuper » pour que les participant.es peuplent leur fond marin plus facilement et rapidement.

Objectif de l'atelier : proposer un atelier accessible à tous les publics, simple et ludique, pour qu'ils puissent se réapproprier les œuvres de l'exposition et réaliser leur propre fond marin. L'aquarelle, grâce aux effets d'eau, permet des rendus poétiques.

Fiche technique

Durée : 45 minutes à 1h

Public : tout public (déclinaison pour les moins de 8 ans dans la partie « Déclinaisons possibles »).

Jauge maximale : 25 personnes

Matériel :

- Papier aquarelle (300g) / cartes postales vierges (300g)
- Papier brouillon
- Aquarelle / Crayons aquarellables (pour les moins de 8 ans)
- Palette ou surface pour faire les mélanges de couleur (assiette en plastique)
- Pinceaux à aquarelle
- Feutres noirs à pointe fines
- Godets pour eau
- Vieux chiffons / sopalin
- Colle en bâton
- Eau / eau de mer
- Crayons à papier
- Gommages
- Ciseaux
- Cartons de papier toilette
- Optionnel : craie grasse blanche / crayon blanc ou mieux Posca blanc
- Optionnel : Sable
- Reproductions des œuvres de l'exposition pour aider les participant.es à s'inspirer

Lien avec les oeuvres de l'exposition *Chant de l'eau*

Cet atelier permet aux participant.es de s'inspirer des œuvres représentant les fonds marins visibles dans l'exposition, telles que :

- **Le « Deep Love Bar » d'Alex Cecchetti**, proposant une immersion visuelle et sonore dans les fonds marins. Les participant.es peuvent par exemple s'inspirer des motifs aquatiques que l'artiste a utilisés sur les textiles.

> uniquement si le groupe a pu y aller (jauge de 10 personnes maximum dans l'espace bar).

- **Les « Cartes mères » d'Hicham Berrada**, donnant à voir des fonds marins mystérieux, fumeux et tout en nuances de bleu. Les coraux et récifs visibles dans ces œuvres, formés de métaux métamorphosés, peuvent également être une source d'inspiration pour peupler les écosystèmes représentés lors de l'atelier.

- **Les vitrophanies « Testing the Waters » de Lara Tabet** (couloir) pour un univers plus coloré s'inspirant de motifs aquatiques.

- Les participant.es peuvent également choisir de représenter uniquement la surface de l'eau, comme l'artiste **Hiroshi Sugimoto**.

Le fond marin réalisé à l'aquarelle pourra être peuplé d'animaux et créatures aquatiques. Pour cela, les participant.es peuvent s'inspirer de l'exposition : **fossiles du Muséum national d'Histoire naturelle à Paris**, « **Lionfish** » de **Robert Longo**, photographies de **Jean Painlevé**, coraux visibles dans « **Hyena Lullaby** » de **Taloi Havini**, organismes marins inspirés des estampes d'**Ernst Haeckel**, « **Chinook** » de **Harumi Klossowska de Rola**, naïveté du poisson de **Pablo Picasso**, un poisson imprimé comme **Michael Heizer**, les créatures visibles dans la vidéo de **Max Hooper Schneider**...

Installation de l'atelier

1. Prévoir le nombre de tables et de chaises nécessaires en fonction du nombre de participant.es. Si besoin, protéger les tables avec une nappe.
2. Devant chaque chaise, disposer une feuille de brouillon, une feuille aquarelle / carte postale, un godet d'eau (prévoir de changer régulièrement l'eau pendant l'atelier) et un chiffon. Ajouter un crayon à papier, une gomme, une palette pour faire son mélange de couleurs, un feutre noir et un crayon blanc (optionnel).
3. Sur les tables, pour 2 à 4 participant.es, mettre un pot avec des pinceaux à aquarelle de différents formats et l'aquarelle (en palette ou en tubes).
4. Optionnel : prévoir de côté le sable dans un pot et la colle pour la fin de l'atelier.
5. Optionnel mais conseillé : prévoir des visuels d'inspiration (cf. œuvres de l'exposition citées plus haut).

Rangement de l'atelier

1. Rincez les pinceaux à l'eau claire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peinture qui en coule.
2. Séchez les pinceaux en les essuyant doucement à l'aide d'un chiffon propre et sec. Posez-les à plat ou dans un pot propre pour qu'ils finissent de sécher.
3. Videz les pots d'eau dans l'évier et rincez-les.
4. Rangez les godets de peinture fermés.
5. Nettoyez les tables à l'aide d'une éponge humide (l'aquarelle est très facile à nettoyer à l'eau).

Déroulé d'atelier

1) Accueil et introduction

> Accueil et introduction : 15 minutes

1. **Accueillir** les participant.es, les faire poser leurs affaires et s'installer.
2. **Se présenter**, si le groupe est peu nombreux on peut faire un tour de table pour demander les prénoms.
3. **Présenter Art Explora et l'exposition «Chant de l'eau».**
4. **Présenter la thématique de l'atelier** : aquarelle. La thématique choisie est en écho avec celle de l'exposition : la mer et les fonds marins. Il est possible de disposer dans la salle des photographies de certaines œuvres pour inspiration.
5. **Introduire la technique de l'aquarelle.** Demander si les participant.es ont déjà essayé cette technique (si adultes). Montrer des exemples de réalisations si possible.
6. **Présenter rapidement la technique de l'aquarelle.**

L'aquarelle est une technique de peinture qui nécessite de **l'eau**. On va pouvoir utiliser cette eau pour créer des effets visuels. Il est donc nécessaire d'utiliser une feuille avec un grammage suffisant (souvent minimum **300g**) pour ne pas que le papier gondole.

Pour l'aquarelle donc, pas de pâte épaisse, mais un « **jus** » (mélange d'eau et de pigment plus ou moins concentré). Avec une teinte d'aquarelle, il est possible de créer de multiples valeurs, du plus clair au plus foncé. Pour éclaircir les couleurs, on dilue le « jus » à l'eau (et inversement).

Trois formes d'aquarelle sont possibles (ne présenter que la technique proposée) :

- Une **palette / des godets d'aquarelle** : il faut réactiver la couleur en l'humidifiant.
- Des **tubes** : il faut venir prélever une infime quantité de peinture pure et venir la diluer dans un peu d'eau déposée sur la palette.
- Des **crayons aquarellables** : il s'agit de colorier puis avec un pinceau et de l'eau venir diluer les pigments de couleur déposés par le pinceau (déclinaison pour les plus petits).

Les mélanges de couleur se font directement sur la palette. En fonction du rendu souhaité, choisir le pinceau adéquat. N'hésitez pas à faire des tests avant !

7. **Présenter le déroulé** de la réalisation plastique en fonction des déclinaisons sélectionnées (cf. partie suivante).

2) Réalisation plastique

> Réalisation plastique : 30 minutes

1. Le croquis

Commencez par réaliser au crayon à papier, sans trop appuyer, les grandes lignes de la composition. La ligne d'horizon, les créatures, les algues et les rochers. Vous pouvez aussi réaliser ce croquis sur la feuille de brouillon si vous préférez. Les participant.es auront le temps de réfléchir à quelle créature ils souhaitent mettre sur leur fond pendant que celui-ci sèche.

> Etant donné la durée de l'atelier, cette étape ne doit pas prendre plus de 5 minutes.

2. Le fond marin

Pour créer de meilleurs effets pour le fond, il est préférable de **mouiller sa feuille** au préalable. Pour cela, trempez le pinceau dans l'eau et appliquez-la sur votre feuille. Elle ne doit pas être détrempée mais bien humide. Cela va permettre d'appliquer l'aquarelle de manière uniforme pour créer le fond marin et qu'il ne soit pas trop foncé : c'est un **lavis**. Important l'aspect lavis, pour que les créatures et végétaux ressortent.

Mouillez le pinceau et prenez un peu d'aquarelle (à la palette ou en tube). Remouillez la matière jusqu'à ce qu'elle soit bien **liquide et translucide** : attention, ce n'est pas de la gouache ou de l'acrylique, l'aquarelle est toujours très humide et translucide !

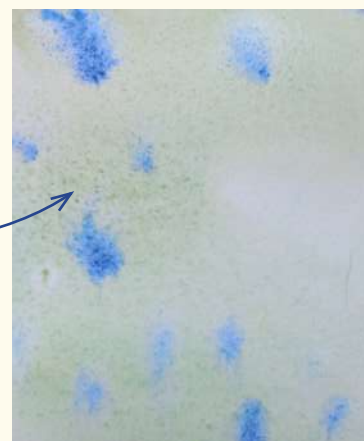
> Consacrer à cette étape 10 minutes maximum.

Pour avoir un fond uniforme : appliquez la couleur sur votre feuille, en lignes bien parallèles en essuyant la matière avec le pinceau. Il est possible de tenir la feuille verticalement dans sa main pour que la gravité fasse descendre l'aquarelle vers le bas de la feuille. On peut essuyer avec le chiffon l'excédent d'aquarelle en bas de feuille.

Pour jouer avec les effets de l'eau, comme on le retrouve dans les œuvres de Berrada, Cecchetti, Tabet... vous pouvez au choix :

- Une fois le fond uniforme réalisé, venir avec le pinceau ou le chiffon tamponner pour récupérer de la matière et **créer des zones plus claires**. Le pinceau doit être bien essuyé (presque sec) : on passe sur l'aquarelle pour enlever la couleur.

- Une fois le fond uniforme réalisé, ajoutez des **gouttes d'eau** au pinceau dessus pour faire fuser la couleur.

- Une fois le **fond uniforme réalisé et sec, ajoutez d'autres couleurs** par-dessus. Les couleurs doivent être plus foncées (plus concentrées en aquarelle, pour cela mouillez très peu le pinceau !) pour créer un effet de profondeur (algues par exemple).

- Dès le départ, sans faire de fond uniforme, faire tomber des **gouttes d'aquarelle** sur le papier qui vont fuser pour créer un fond coloré (possibilité d'utiliser des gouttes de plusieurs couleurs ou d'une même couleur plus ou moins concentrée pour avoir un nuancier). Une fois les premières gouttes sèches, il est possible d'en refaire tomber, en plus concentré par exemple, pour jouer sur les couleurs.

3. Les éléments marins

Pendant que le fond sèche, réalisez à part sur une autre feuille aquarelle des petites créatures marines qui seront ensuite découpées pour être collées sur le fond marin (au crayon, feutre noir, aquarelle...) : algues, poissons, méduse... Pour cela, dessinez-les sur une feuille de papier épais à part, coloriez-les à l'aquarelle, découpez-les et une fois le fond marin bien sec, collez-les dessus.

Attention de prévoir des **formes simples** puisqu'elles seront découpées (par exemple les multiples tentacules des méduses peuvent s'avérer complexes au moment du découpage).

> *Durée de réalisation de 2 éléments marins : 15 minutes.*

Voici ci-dessous quelques **idées simples** pour guider les participant.es dans la réalisation de leur œuvre s'ils manquent d'inspiration ou de technique. Attention n'en sélectionner que 2 et présenter les mêmes à tout le monde étant donné le temps imparti de l'atelier. Les éléments doivent être assez gros afin de bien peupler le fond marin.

> *N'hésitez pas à faire des tests au préalable afin de bien pouvoir expliquer le procédé aux participants. Vous trouverez pour chaque élément des photographies illustrant la marche à suivre afin de vous guider.*

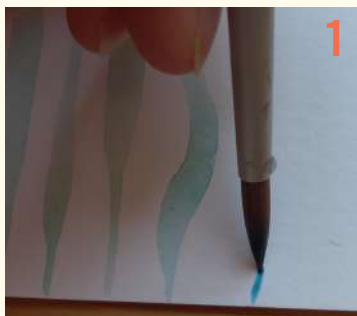
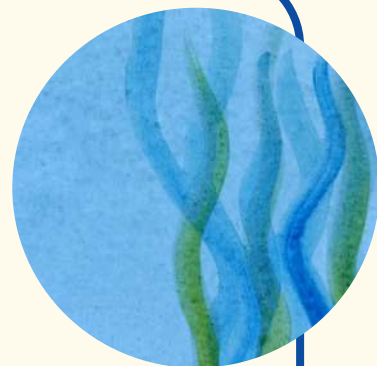
En fonction du public, du matériel et du temps disponible plusieurs possibilités peuvent être proposées, classées par niveau de difficulté croissant (de + à +++). Par exemple, pour des enfants, privilégiez les 3 premières propositions + :

• Algues ou coraux inspirés de la vidéo d'Taloi Havini

Niveau de difficulté : +

Il est possible de les dessiner à part, ou bien de les réaliser directement sur le fond marin une fois celui-ci sec. Pour cela, utilisez des couleurs moins diluées, voire quasi-pures pour les détails des coraux.

Pour réaliser des algues, partez de la **pointe du pinceau** en faisant un petit trait (1), puis **écraser le pinceau** contre la feuille pour grossir la forme (2) et étirez-la vers le haut en faisant des **ondulations** (3).

• Coquillage simple

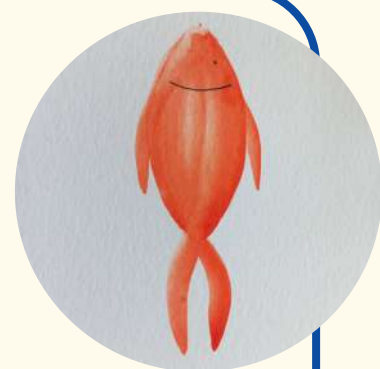
Niveau de difficulté : +

Réalisez un **aplat très dilué** de forme ronde. Une fois sec, tracez avec une couleur pure, non diluée, les lignes du coquillage.

• Une empreinte de poisson comme Michael Heizer

Niveau de difficulté : +

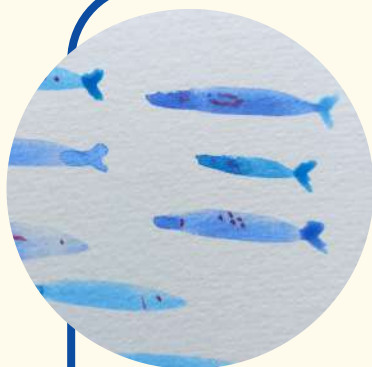
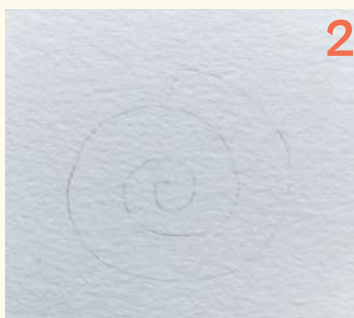
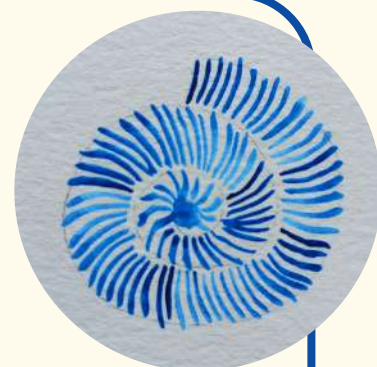
Aplatir le **rouleau de papier toilette** pour lui donner une forme ovale. Mettre de la peinture sur le pourtour puis l'appliquer sur la feuille pour avoir une forme ovale (il faut aller assez vite avant que la peinture sèche). Colorer la forme ovale, ajouter deux traits pour la queue et deux petits pour les nageoires. Une fois sec, **ajouter des détails**, soit à l'aquarelle pure soit au feutre fin noir : yeux, nageoires, branchies...

• **Ammonite comme le fossile du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris**

Niveau de difficulté : ++

Tracez d'abord au crayon une forme en **spirale** (1), estompez le tracé en gommant légèrement (2). Remplissez la forme avec des **petits traits** en aquarelle suivant la spirale. Il faut pour cela une peinture quasi-pure, pour avoir des **détails précis**. Une fois bien sec, gomez les traits de crayon restants.

• **Un chinook comme Harumi Klossowska de Rola ou un banc de sardines comme Alex Cecchetti**

Niveau de difficulté : ++

Pour tracer un poisson, partez de la **pointe du pinceau** (1), **écrasez** celui-ci en traçant une forme horizontale plus ou moins courte (2) puis **relevez le pinceau** (3) : le corps du poisson est fait. Ajoutez deux petits traits pour former la queue. Une fois sec, ajoutez des **détails**, soit à l'aquarelle pure soit au feutre fin noir : yeux, nageoires, branchies, écailles...

• **Pour aller plus loin...**

Niveau de difficulté : +++

Réalisez un calamar/poulpe détaillé, en s'inspirant des photographies de Jean Painlevé

Réalisez une méduse ou un animal marin invertébré comme dans la vidéo de Max Hooper Schneider.

Inspirez-vous des estampes d'Ernst Haeckel en réalisant des créatures aux traits fins et colorés (étoile de mer, poulpe...)

Trois exemples de réalisations :

4. Optionnel : rajouter du sable

Une fois le fond peuplé, si les participant.es le souhaitent, ils peuvent **ajouter du sable**. Pour cela, mettre de la **colle** sur les zones voulues et saupoudrez le sable dessus afin qu'il accroche.

Attention : la colle ne peut être appliquée que lorsque la feuille est complètement sèche (sinon la colle ne fonctionnera pas).

3) Conclusion

> *Conclusion : 5 minutes selon le temps restant*

Proposez aux participant.es de se laver les mains dans l'évier lorsqu'ils ont fini leur oeuvre.

Plusieurs propositions possibles pour conclure l'atelier selon le temps restant :

- **Signature** : proposez aux participant.es d'apposer leur signature sur leur œuvre (au recto ou au verso, au feutre noir fin ou au crayon à papier).
- **Exposition** : accrochez les cartes postales séchées (ou posez-les toutes sur une table) pour un temps de visite des différents fonds marins réalisés par les participant.es.
- **Échange** : demandez aux participant.es de partager leur expérience, ce qu'ils ont aimé, les difficultés rencontrées, leurs inspirations pour l'oeuvre...
- **Clôture** : remerciez les participant.es et proposez qu'ils gardent leurs œuvres en souvenir de leur visite de l'exposition.

Déclinaisons possibles

Pour les moins de 8 ans

1. Le fond marin

Pour les plus jeunes, privilégiez les **crayons aquarellables**, plus simples d'utilisation pour un rendu équivalent à l'aquarelle.

Pour cela, faire colorier leur fond marin aux enfants à l'aide des crayons : soit uni soit avec plusieurs couleurs.

Ensuite, les enfants **trempent un pinceau dans l'eau et viennent « étaler » la couleur** des crayons pour avoir un rendu aquarelle. **Pour les moins de 6 ans, préférez l'étalement de la couleur au doigt mouillé plutôt qu'au pinceau.**

Attention lors de cette étape, bien spécifier et surveiller que les enfants ne détrempent pas la feuille afin qu'elle puisse sécher.

> Consacrer 10 minutes à cette étape, comme dans le déroulé initial.

2. Les éléments marins

Des éléments en **coloriage** sont proposés pour les plus jeunes, de moins de 8 ans. Ils reprennent les éléments du coloriage situé au dos du livret jeu de piste de l'exposition.

Si la planche d'éléments est imprimée sur du papier aquarelle : les enfants colorient les éléments choisis aux crayons aquarellables et passent de l'eau dessus comme pour le fond marin afin de diluer les couleurs.

Si la planche d'éléments est imprimée sur du papier classique : les enfants colorient les éléments choisis aux crayons mais ne passent pas d'eau dessus.

Les éléments seront ensuite découpés pour être collés sur le fond marin une fois celui-ci bien sec.

> Aider les enfants lors du découpage de leurs éléments marins si besoin (notamment pour les moins de 6 ans).

> Selon la rapidité des enfants, leur faire colorer au moins deux éléments marins, voire plus. Cette étape dure 15 minutes.

3. Optionnel : rajouter du sable

Une fois le fond peuplé, si les enfants le souhaitent, ils peuvent ajouter du sable. Pour cela, leur demander de mettre de la colle sur les zones voulues. **Le médiateur / la médiatrice soupoudre le sable** sur cette zone afin qu'il accroche.

Attention la colle ne peut être appliquée que lorsque la feuille est complètement sèche (sinon la colle ne fonctionnera pas).