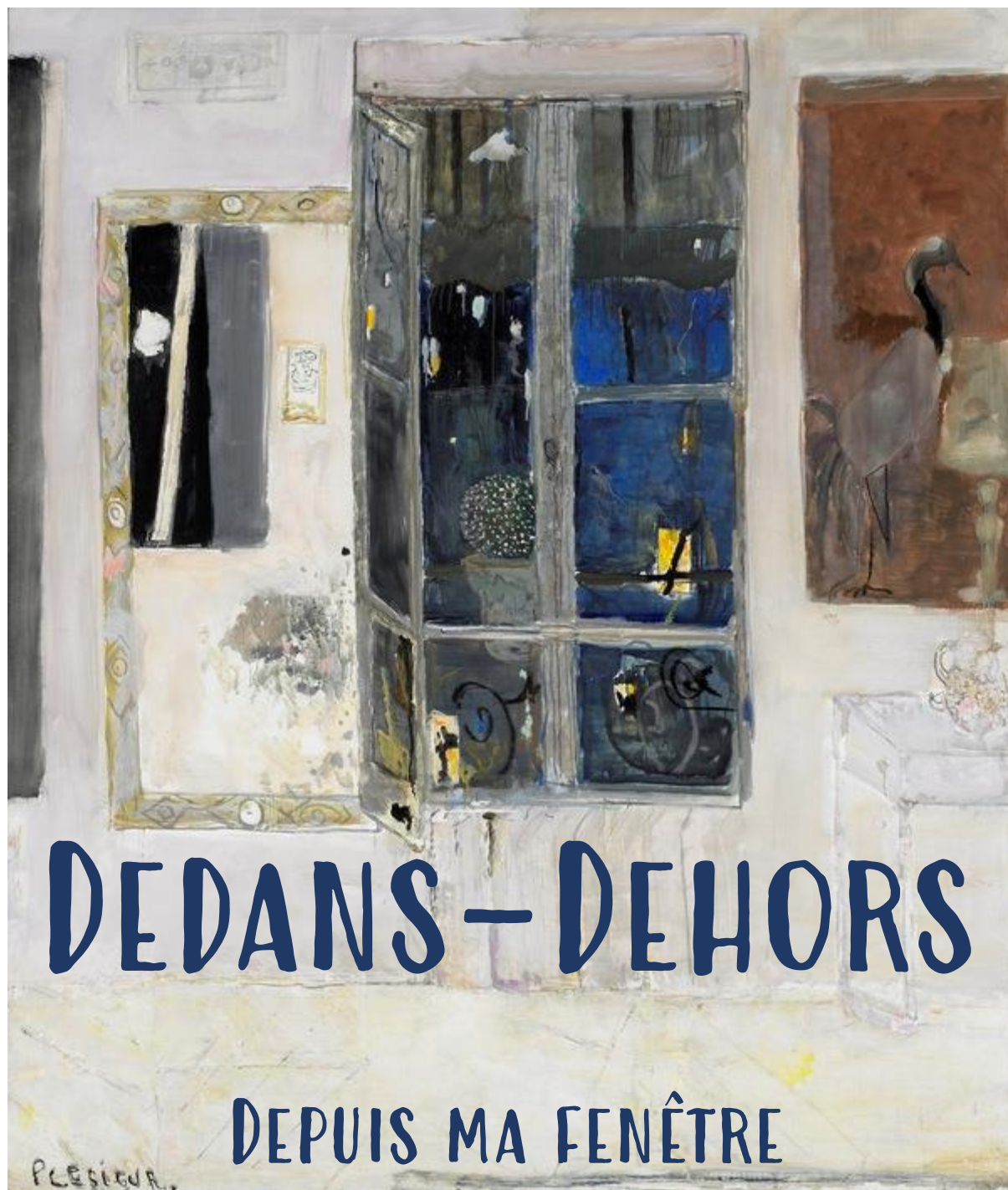

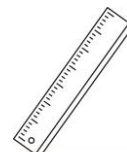
ATELIER

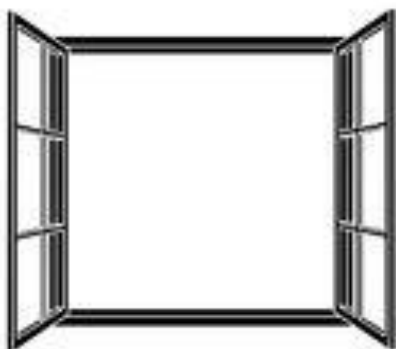
Atelier proposé par Camille Gris
Chargée des ateliers de pratiques artistiques au musée

Pour entamer ce week-end de pâques confinement, je vous propose un atelier « hors les murs » pour petits et grands avec une technique de dessin.

Voici le matériel dont vous avez besoin :

- Un appareil photo ou votre portable
- Un ordinateur et une imprimante [* facultatif]
- Un crayon de papier HB
- Une feuille A4 ou A3
- Des crayons de couleurs (éventuellement aquarellable)
- Gomme et taille crayon
- Une petite règle

La fenêtre est un sujet qui fascine les artistes depuis toujours.

Instrument de perspective, métaphore de la lumière comme présence divine, apport de reflets dans les natures mortes, point de vue concret ou rapport intérieur/ extérieur brouillé, approche allégorique ou poétique...

Tant de notions ont été explorées par les artistes depuis la renaissance.

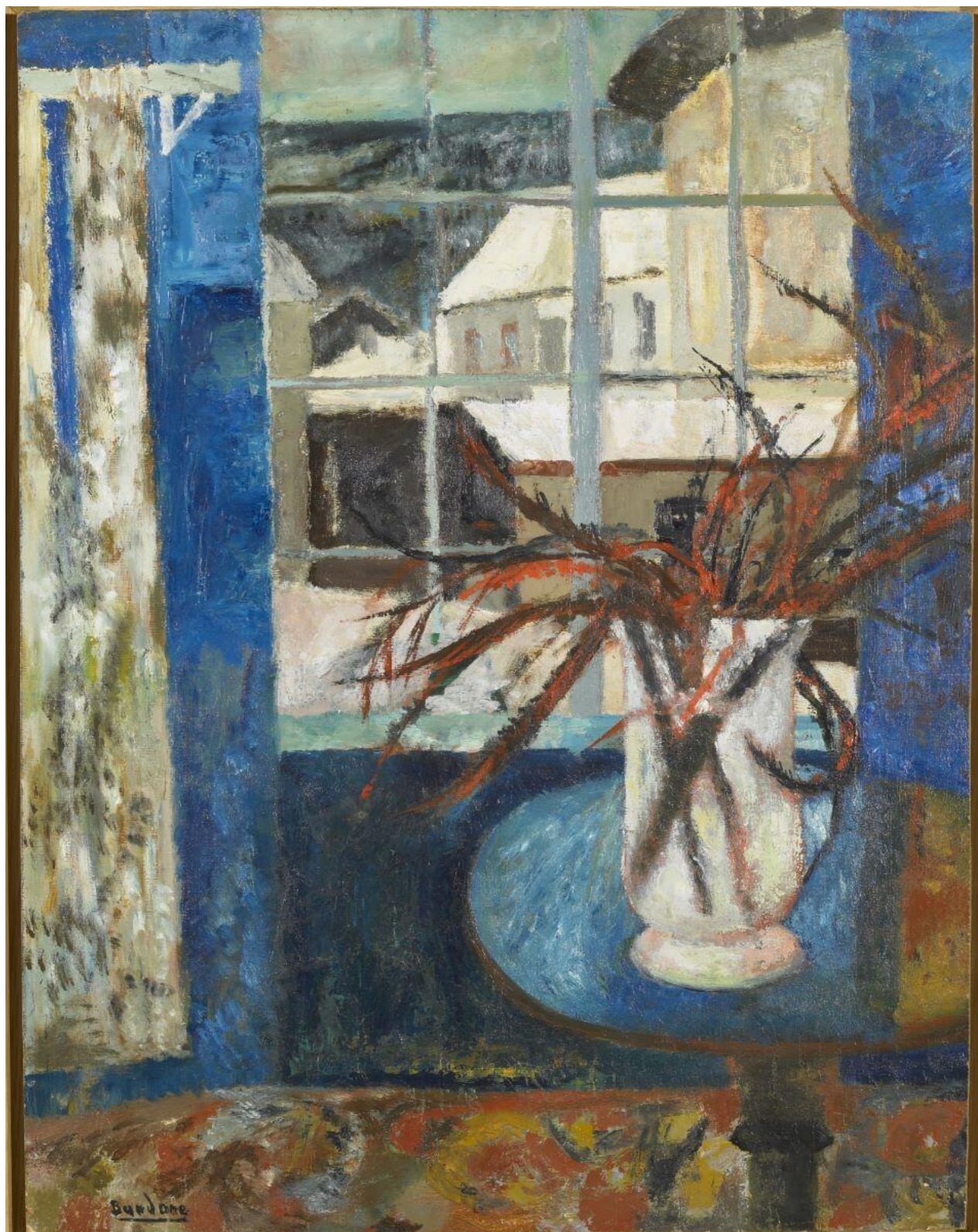
Les enfants savez-vous que les artistes aiment peindre la vue depuis leur fenêtre pour donner l'impression de voir plus loin ? Comme si dans une pièce de la maison on ouvrait soudain la porte pour laisser entrer le paysage et sa lumière. Montrer ce qu'il se passe dehors au spectateur est une formidable invitation à la surprise et au rêve. Certains artistes aiment nous piéger, ils font en sorte de peindre cette ouverture comme un tableau accroché au mur ; on oublie alors que c'est une fenêtre.

Aujourd'hui, je vous invite à contempler et à penser un fragment de votre lieu de vie intime, et à réfléchir à la façon dont il peut dialoguer avec le paysage extérieur.

En cette période inouïe, c'est l'occasion de redécouvrir ce qui vous est habituellement familier. La fenêtre est un espace de contemplation et de rêverie mais évoque aussi une frontière entre le monde intérieur, domestique, quotidien et le monde extérieur. Interrogez-vous ; que peut incarner la vue qui se découpe de la fenêtre ? Est-elle l'objet d'une méditation, d'un désir ou au contraire d'angoisses ? Quand est-il de l'intérieur, que dévoiler ?

Nous nous intéresserons pour ce faire au contraste que la lumière produit entre intérieur et extérieur ; mais aussi au cadrage et à la surface de représentation qu'occupe la fenêtre en venant découper un véritable tableau dans le dessin.

Je vous propose pour commencer de contempler 2 œuvres de Guy Bardone issues de la donation Guy Bardone 2012 du musée de l'Abbaye :

Intérieur bleu, 1955
Huile sur toile – 81 x 65 cm
Donation Guy Bardone, 2012

Dans cette peinture de jeunesse où l'on peut apercevoir depuis la fenêtre la rue du Pré à Saint-Claude, le travail de composition est ici un véritable exercice pour Guy Bardone. On peut le voir, l'intérieur a une forte présence, la fenêtre et le paysage dressent ensemble un décor qui vient élargir le champ évocateur de la pièce.

Et voici une échappée sur le paysage depuis une fenêtre de sa maison familiale à Vaux-les-Saint-Claude, où le cadre de la fenêtre devient presque le cadre du tableau. Cela laisse supposer certaines réflexions... Prénance du paysage ? influence des voyages ? ou encore des rencontres avec d'autres artistes comme Pierre Lesieur ?

Fenêtre bleue, 1970
Huile sur toile -100 x 81 cm
Donation Guy Bardone, 2012

Dans ces deux tableaux Guy Bardone, représente deux saisons distinctes, deux lieux différents, mais aussi deux types de sentiments. On comprend à quel point les couleurs et la mise en scène jouent un rôle primordial dans le partage de ces ressentis.

Sujet de prédilection de l'artiste Pierre Lesieur la fenêtre raconte dans son travail le lien étroit entre les objets et les paysages qui l'environnent. Le musée de l'Abbaye a consacré une formidable exposition intitulée « fenêtres et ouvertures » en 2015 qui a fait l'objet d'un catalogue d'exposition hommage à l'artiste et à ce thème immuable ; catalogue que vous pouvez vous procurer dans notre boutique au musée.

Regardez à présent cette peinture de la collection du musée de l'Abbaye de Pierre Lesieur :

Fenêtre sur nuit, non daté
Collection du musée de l'Abbaye

Observez la manière dont le paysage qui se découpe de la fenêtre devient une peinture dans la peinture. Comment la nuit s'impose dans la pièce à la lumière artificielle ; plus qu'une présence cette ouverture suscite le désir, l'envie de se pencher pour aller respirer l'air ou s'imprégner de l'effervescence nocturne. Regardez la composition, la façon dont le peintre a tout ramené au même plan : intérieur et extérieur semblent ne former plus qu'un ? Posez votre regard sur les objets intimes : un semblant de perspective apportée par le miroir sur la gauche, une peinture à droite accrochée au mur. La notion essentielle de « hors champ » chez Pierre Lesieur, nous convie à imaginer et à visualiser ce qu'il ne nous donne pas à voir. Une invitation à s'évader, à découvrir le reste de la pièce et l'extérieur au-delà de la fenêtre...

Etapes pour réaliser notre dessin :

1 - Vous allez commencer par prendre la photo qui vous servira de modèle pour votre dessin. Nous dessinerons d'après photo pour vraiment prendre le temps (car nous en disposons) de positionner les éléments et construire notre composition. Cependant il est également possible de produire un dessin sur le vif d'après nature, préférez alors un temps stable (sans nuage) pour pouvoir saisir la lumière avec justesse.

Choisissez votre lieu de prise de vue, il va définir une composition pour votre futur dessin. Imprégnez-vous de l'ambiance qui s'en dégage, des éléments intimes qui se trouvent dans cet espace et du sens qu'ils expriment avec la vue. Prenez le temps de mettre en scène les différents éléments. Intéressez-vous aux textures, aux matières mais aussi aux angles et aux lignes puis commencez à prendre des photos. Faites-en plusieurs. Affichez-les sur votre ordinateur pour sélectionner celle qui véhiculera le mieux votre sentiment présent et ce que vous souhaitez exprimer. Si vous avez une imprimante imprimez votre image sinon travaillez avec votre écran d'ordinateur ou de téléphone.

Voici les images que j'ai pris :

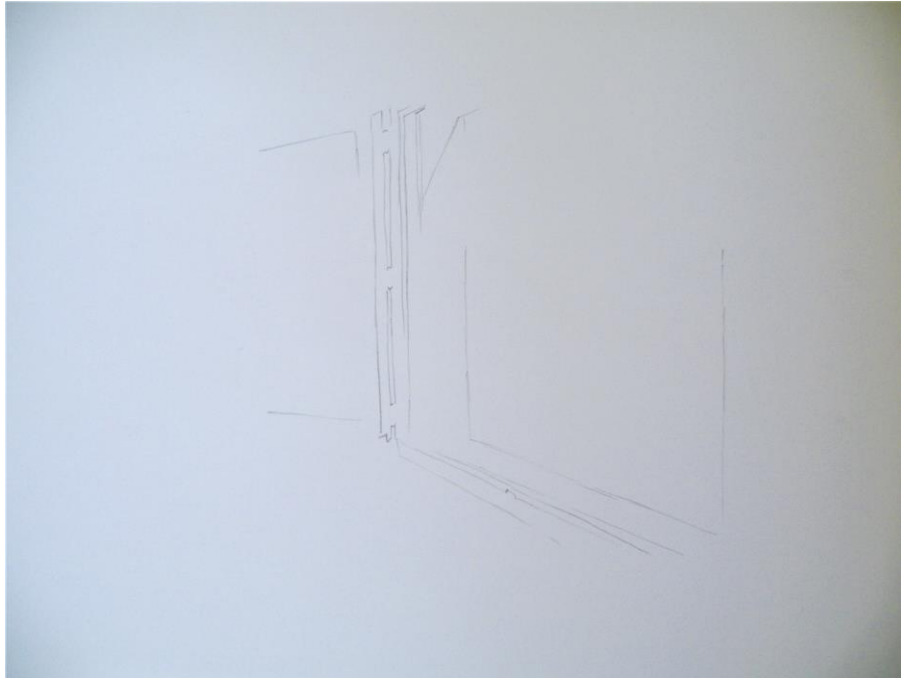

Je souhaite dévoiler une partie de ma chambre sans pour autant que le spectateur n'est trop accès aux détails des éléments à l'intérieur ;

Je joue donc sur le contraste avec la lumière provenant de l'extérieur. Trop à contrejour, l'intérieur paraît vraiment noir, presque trop flou. Le fait de prendre l'image sur le côté apporte une suite d'angles dans la composition ce qui est moins pertinent de face. La fenêtre ouverte me convient parfaitement puisqu'elle permet de surexposer certains éléments comme l'encadrement de la fenêtre ce qui amplifie l'effet « décor » illuminé par les jaunes des Forsythias. Ce dessin dans le dessin créer une apparition dans l'ambiance intérieure construite de camaïeux de gris.

2- Pour débiter, vous tracez un cadre au centre de votre feuille ; pour des raisons « pratiques » j'ai réalisé mon dessin dans un cadre en A5 ce qui n'est pas très grand, je vous propose si vous pouvez de faire un cadre plus grand sur votre feuille format A4 > 19x27cm

A l'aide de repérages contre votre cadre, vous obtenez un dessin global, c'est l'esquisse. Réalisez ce travail au crayon de papier bien taillé en appuyant très légèrement. Si besoin utilisez la gomme :

3- Placez progressivement tous les éléments sans vouloir faire des détails importants, concentrez-vous sur l'ambiance générale que vous voulez donner :

4- Commencez à poser les différentes valeurs, pour mon dessin je commence par les valeurs de gris sur le côté gauche ; utilisez le blanc de votre papier pour faire apparaître les reflets et les zones de lumières surexposées :

5- Prenez soin de travailler les dégradés pour obtenir quelque chose de progressif : c'est avec la pression exercée sur le crayon que vous parvenez à une grande palette de nuances. J'ai travaillé avec mon crayon HB un beige et un noir puis j'ai mélangé les couleurs lorsque c'était nécessaire par exemple pour la boîte orange ou l'affiche rouge au mur :

6- Je commence le point de vue extérieur, je commence par délimiter l'horizon et poser les couleurs les plus claires en donnant un mouvement pour rendre plus vivant mon dessin :

7- Je travaille mon camaïeu de verts : vert absinthe pour l'herbe, vert-de-gris pour le grand sapin avec une touche de bleu pour l'horizon de sapin en fond, vert de Scheele pour les sapins au premier plan, terre verte pour les zones sombres ...

Le ciel est tellement lumineux qu'il apparaît blanc :

8- Je relève chaque zone notamment les trouées dans les sapins ou les Forsythias par des touches aux gammes de couleurs foncées. Appuyer sur votre crayon pour créer du mouvement :

Bonne création à toutes et tous ; n'hésitez pas à partager vos remarques et commentaires sur la page Facebook du musée.

Bon courage et prenez soin de vous.

A bientôt

