

LES ATELIERS CONFINÉS n°1

« Time is Tomi / Tomi Ungerer, le Temps en héritage »
Exposition du 22 février au 28 juin 2020

Vous êtes coincés chez vous ? Ça tombe bien, nous aussi !

Exit les ateliers au musée ? Vive les ateliers confinés !

Ces propositions sont conçues pour nourrir votre inventivité, avec des options à adapter selon les âges, les envies, le matériel dont vous disposez, et surtout selon **vos** créativité.

L'idée est **d'utiliser ce que vous avez sous la main**. Ne sortez pas vous procurer du matériel !
N'hésitez pas à puiser dans d'autres matériaux, et à vous éloigner des modèles proposés.

Tout était prêt au musée du Temps : La nouvelle exposition sur le dessinateur Tomi Ungerer était inaugurée au début des vacances scolaires d'hiver. Durant les trois premières semaines de nombreux visiteurs ont pu la découvrir. Mais c'était sans compter sur ce méchant virus qui a fait tout arrêter brusquement.

Le musée du Temps a dû fermer ses portes.

Nous voudrions vous faire découvrir l'atelier que nous avons conçu pour cette exposition. Il ne demande que peu de matériel et peut être fait à la maison, avec ce que vous avez sous la main.

Mais d'abord une petite présentation de l'exposition : De quoi parle cette exposition ? Vous connaissez peut être **Tomi Ungerer**, ce dessinateur d'origine alsacienne ? Il a réalisé de nombreux livres pour enfants, que vous avez sûrement lus à l'école : Les Trois Brigands, Jean de la Lune, Le Géant de Zéralda, La Grosse Bête de Monsieur Racine, ... Tomi était illustrateur, mais aussi auteur, dessinateur publicitaire. Tout au long de sa vie, il a dessiné et a laissé pas moins de quinze mille dessins à son musée du même nom à Strasbourg. Il est mort l'année dernière en Irlande, où il vécut à la fin de sa vie. Il avait 87 ans.

Tomi Ungerer est **issu d'une famille d'horlogers** : L'histoire des Ungerer commence par la construction de l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg au milieu du XIXe siècle. Pendant près de 150 ans, ces fabricants d'horloge construisent des grandes horloges dans toute l'Europe. On appelle ces horloges **des horloges d'édifice**, car elles sont destinées à donner l'heure dans les tours d'églises ou des bâtiments civils. Ce sont de grands mécanismes avec de robustes engrenages. Imaginez-vous que l'entreprise a réalisé une grande horloge pour une église en Allemagne avec une aiguille des minutes qui mesure cinq mètres de long ! Gigantesque.

Tomi, lui, ne prendra pas la succession de cette fabrique, mais **il est profondément marqué par la mécanique et les rouages**. Dans ses dessins, il représente souvent horloges, montres et autres objets de mesure du Temps. **Le Temps** est un thème qui le suit tout au long de sa carrière de dessinateur. Plus que simple mécanique, il est pour lui aussi un symbole fort.

La vie des hommes est éphémère, elle est marquée par la mort qui peut surgir à tout moment. Des squelettes paraissent alors sur de nombreux dessins et côtoient les hommes. Parfois en conduisant un tracteur (faucheuse moderne), en faisant du patin à roulettes ou du vélo. Ils rendent visite aux hommes confortablement installés dans leur fauteuil.

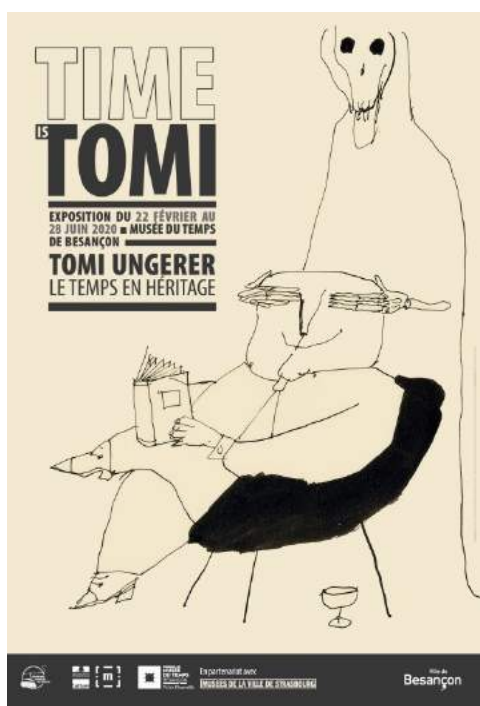

Fig. 1

Tomi Ungerer

« Guess who » - Avant 1990

Lavis d'encre de Chine et d'encres de couleurs sur papier calque.
Musée Tomi Ungerer - Centre International de l'Illustration,
Strasbourg

Le Temps ne peut être arrêté, la marche du Temps ne peut être modifiée, Tomi en est conscient. Mais ce n'est pas pour autant qu'il se laisse abattre. Avec un clin d'œil, ses dessins pleins d'humour nous invitent à réfléchir au Temps qui passe.

Mais passons maintenant à l'atelier.

Avec un peu d'imagination, vous pourrez créer des œuvres à la façon de Tomi. L'atelier que nous proposons s'appuie sur les techniques utilisées par Tomi :

Le trait à la plume :

La technique préférée de Tomi est le dessin à l'encre de Chine appliquée à la plume. Pour des traits plus épais, il a aussi recours au pinceau.

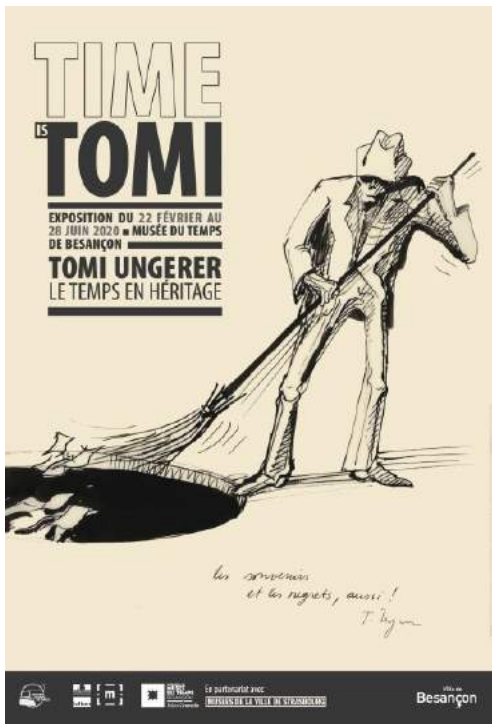

Fig.2

Tomi Ungerer

« Les souvenirs et les regrets aussi ! » ;
dessin inédit pour Rigor Mortis, 1981-1982
Lavis d'encre de Chine sur papier calque
Musée Tomi Ungerer - Centre International de l'Illustration,
Strasbourg

La mise en couleur avec des lavis d'encre :

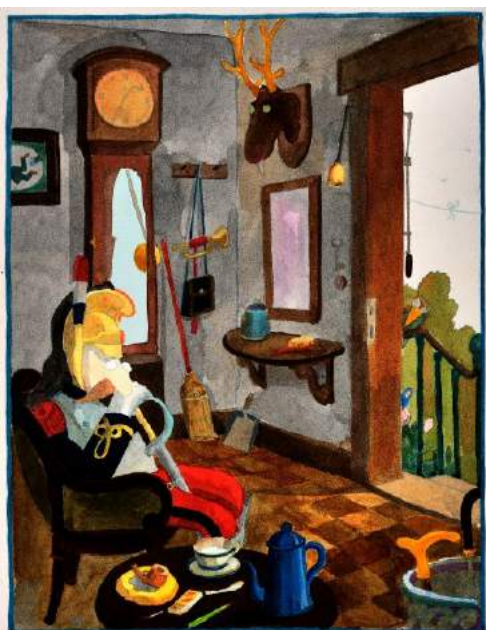

Fig.3

Tomi Ungerer

Sans titre, La Grosse Bête de Monsieur Racine (p. 2 de l'album),
1970
Feutres de couleur sur papier
Musée Tomi Ungerer - Centre International de l'Illustration,
Strasbourg

Le collage :

Tomi découpe des visuels dans des catalogues illustrés. Il réalise des collages qu'il associe parfois au dessin à l'encre de Chine. Il donne un nouveau sens aux objets découpés. Le portail de la cathédrale est intégré au capot d'une voiture. Une rosace devient un phare de voiture ou un œil de chat.

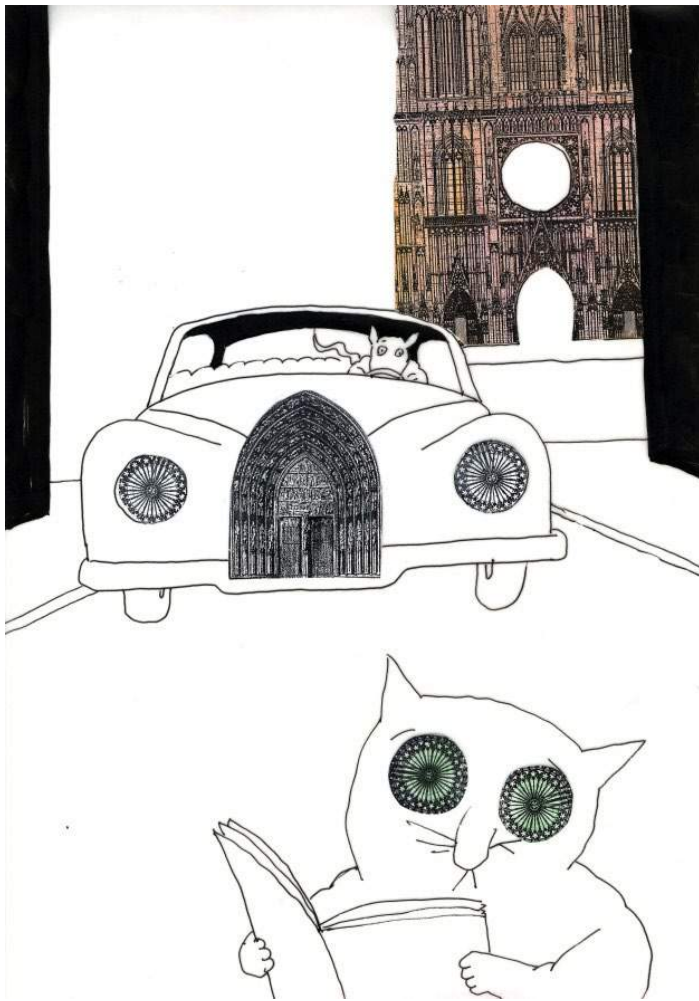

Fig. 4

Tomi Ungerer

Sans titre, 2006

Dessin pour Mes cathédrales, (p.59)

Encre de Chine, pastel et collage sur papier calque

Musée Tomi Ungerer - Centre International de l'Illustration, Strasbourg

Déroulement de l'atelier Time is Tomi !

Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble l'art du détournement d'image, ou comment devenir magicien et transformer la réalité en une autre réalité sortie de ton imagination !

Pour réaliser ce prodige, nous explorerons différentes techniques : le collage, le dessin et la technique du lavis. Si tu ne sais pas ce que c'est, ne t'inquiète pas, nous allons l'expliquer un peu plus loin.

Remarque : Cet atelier peut être fait par les petits et les grands !

Pour être aussi facétieux que Tomi, il te faudra :

- un vieux magazine/livre pour découper dedans OU les modèles fournis par le musée du Temps.
- un crayon de papier
- une gomme
- une paire de ciseaux
- un stylo plume, ou n'importe quel stylo à encre (Ou une plume calligraphique et de l'encre si tu as ça chez toi et que tu sais t'en servir)
- un peu d'encre (d'une cartouche de stylo plume par exemple) ou à défaut de la peinture gouache ou acrylique ou aquarelle
- une feuille de papier assez épaisse, de la couleur et de la taille que tu veux.
- deux pots : un pour l'eau et un pour l'encre/peinture
- chiffon, essuie-tout ou mouchoir

Voilà nous sommes prêts !

1) Quelle image ?

Commence par **choisir et découper un objet** (Partie de corps, végétal ... ce que tu veux, pourvu qu'il te plaise) dans un magazine, ou une des images fournies par le musée du Temps.

Ça y est ? Alors c'est parti, on découpe proprement autour.

Moi j'ai choisi une jolie clef par exemple.

2) Dessiner

Le but du jeu maintenant est de **dessiner autour de cet élément** pour donner un autre sens à l'objet découpé. Tu dois intégrer ton image dans un nouveau contexte/environnement de ton choix.

Pour cela, concentre-toi sur la forme de l'objet par exemple, ou les couleurs, retourne-le dans tous les sens et demande-toi à quoi cela te fait penser. Tu es en train de faire un exercice d'imagination et d'abstraction !

Remarque : N'hésite pas à changer d'échelle, un objet tout petit peut se transformer en quelque chose de gigantesque, et inversement !

Conseils :

- 1) N'appuie pas sur ton crayon de papier. Tu es en train de faire un croquis préparatoire, le crayon de papier va être gommé plus tard. Nous dessinons donc au trait léger.
- 2) Ne rentre pas dans les détails pour ton dessin au crayon, tu pourras le faire plus tard à l'encre.

Voici mon dessin.

Alors, est-ce toujours une clef ? En quoi ai-je transformé ma clef ? As-tu trouvé ton idée ?

Tu vois ce n'est pas compliqué, si tu observes bien la forme de ton objet, ton cerveau fait souvent l'association avec d'autres objets très rapidement, et ton imagination fait le reste !

3) Encrage du contours

Une fois que tu as fini ton dessin au crayon, et que tu es sûr de la position de ton image, colle ton image et repasse les traits de crayon à l'encre. Moi j'ai utilisé un stylo plume.

Une fois que tu es sûr que l'encre a séché, tu peux gommer le crayon de papier.

La plupart des dessins de Tomi Ungerer sont réalisés de cette manière. Un dessin au trait à l'encre, avec une ligne claire. N'hésite pas à regarder des exemples de dessins de Tomi sur internet !

3) La technique du lavis

Une fois le contour du dessin réalisé, Tomi travaillait avec la technique du lavis dont nous parlions tout à l'heure. Le mot **lavis** ressemble à un autre mot que tu connais : **laver**. Et pour laver quelque chose, il nous faut un peu de savon, et surtout ... beaucoup d'eau. C'est exactement la même chose pour le lavis, mais sans savon !

Le lavis est une technique picturale très ancienne qui consiste à n'utiliser qu'une seule couleur (à l'encre ou à la peinture) qui sera diluée dans l'eau pour obtenir différentes intensités, différentes nuances de couleur.

Plusieurs propositions suivant ce que tu as à la maison :

- 1) Encre de Chine ou encre de couleur.
- 2) Peinture acrylique ou gouache ou aquarelle
- 3) Si tu n'as pas de flacon d'encre chez toi, récupère l'encre d'une cartouche de stylo plume. Pour cela mets-toi au-dessus d'un évier, pose ton pot en verre (ou autre) dedans, et coupe à l'aide de ciseaux les extrémités de la cartouche d'encre

Attention, l'encre ça tache ! Fais-toi aider par un adulte et n'hésite pas à enfiler un tablier ou un vieil habit !

Comme c'est une nouvelle technique pour toi, il faut toujours commencer par des phases de tests. Utilise un brouillon pour t'entraîner.

Remarque : tu as besoin de très peu d'encre pour teinter ta feuille, l'encre à un fort pouvoir colorisant, plonge d'abord très légèrement ton pinceau dedans, il ne faut pas qu'il soit gorgé d'encre !

Place devant toi le pot d'eau, le pot d'encre, ton pinceau et ta feuille de brouillon.

Premier test : Travailler des nuances différentes

- 1) Trempe ton pinceau dans l'encre pur. Fais une ligne au brouillon.
- 2) N'essuie pas ton pinceau, mais trempe-le un peu dans le pot d'eau. Fais une ligne.
- 3) Retrempe ton pinceau dans l'eau. Fais une ligne.
- 4) Et encore une fois, dans l'eau, une ligne. L'encre à presque disparue mais on la voit encore un peu.

Tu viens d'apprendre à diluer ton encre/ ta peinture. Tu n'as utilisé qu'une seule couleur, et pourtant tu as obtenus 4 nuances différentes.

Deuxième test : laisser place au hasard

- 1) Trempe ton pinceau dans l'eau uniquement et viens mouiller ton papier.
- 2) Trempe ton pinceau dans l'encre et viens faire une ligne ou un point sur ton papier mouillé, que se passe-t-il ? L'encre se diffuse au gré du papier mouillé.

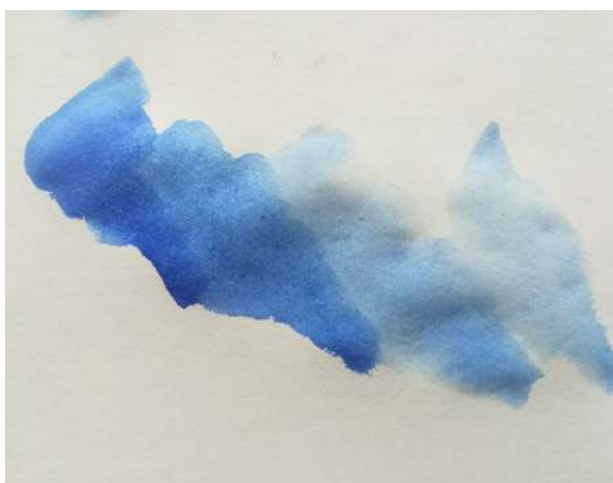

Cette technique te permettra d'obtenir des motifs ou des reliefs intéressants.

Troisième test : Le dégradé

Un dégradé est une variation de l'intensité de la couleur, par exemple du plus foncé au plus clair, du plus pur au plus dilué, du plus opaque au plus transparent. La technique du lavis est parfaite pour obtenir de beaux dégradés.

- 1) Peint une ligne ou une tache à l'encre sur ton brouillon.
- 2) Nettoie ton pinceau.
- 3) Trempe ton pinceau dans l'eau et viens peindre (à l'eau uniquement) sur la ligne à l'encre que tu viens de faire. L'encre va se diluer et s'étirer.
- 4) Trempe de nouveau ton pinceau dans l'eau et étire de nouveau l'encre jusqu'à ce qu'elle disparaisse presque tout à fait. Tu obtiens ainsi un dégradé.

Remarque : On n'y arrive pas toujours du premier coup et ce n'est pas grave. Plus tu essaieras, et plus tu arriveras à maîtriser cette nouvelle technique. Tu peux aussi laisser une plus grande part au hasard !

4) Mise en couleur

Si tu penses que tu t'es assez entraîné pour cette fois, il est temps de passer au propre. Choisis les zones de ton dessin que tu veux peindre en lavis. Tu n'es surtout pas obligé de tout peindre, il est important de laisser des blancs pour laisser «respirer» un peu ton dessin. Tu peux également revenir à la plume par-dessus le lavis pour dessiner de nouveaux détails si tu veux.

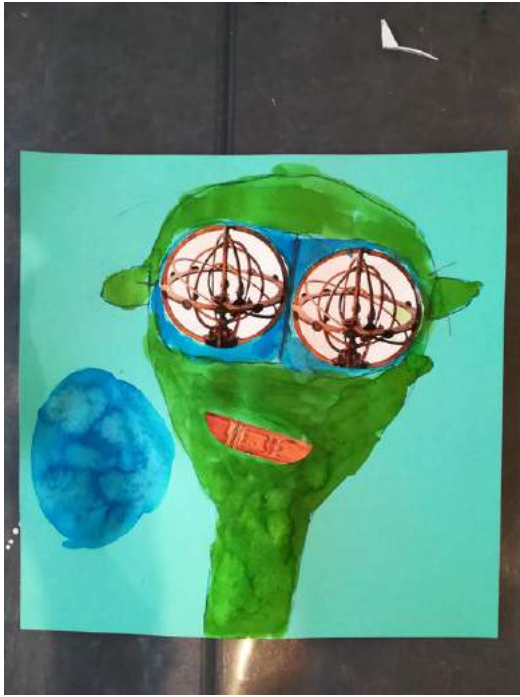
Remarque : Il est possible que tu fasses des taches sur ton dessin, ce n'est pas grave du tout ! Il est parfois bien difficile de garder son dessin propre... N'essaye surtout pas d'effacer cette tache avec ta gomme ou ton chiffon, ce sera pire qu'avant ! Transforme cette tache en un nouvel élément de ton œuvre, dessine à la plume pour la transformer en ce que tu veux, une fleur, une étoile, un brin d'herbe, suivant le contexte de ton dessin. C'est un nouveau travail d'imagination et de détournement !

Tu as terminé ? Bravo à toi !

Tu peux choisir une nouvelle image et recommencer, ou encore prendre la même image, mais dessiner quelque chose de totalement différent.

Voici ici quelques exemples d'autres artistes en herbe qui ont bien voulu partager leurs dessins :

Partagez vos réalisations si vous le souhaitez : @mdt.besancon et #ateliersconfines

Atelier réalisé par Marie Minary, médiatrice aux musées du Centre
et Iris Kolly, chargée de médiation
au musée du Temps.