

Fiches pédagogiques 1

Du 19 Mai au 20 Juin 2021, le Centre d'Art Sébastien propose de réunir **quatre artistes** autour de l'aquarelle.

De l'Australie au Canada, en passant par les Etats-Unis pour revenir en France, **Janine Gallizia, Diane Boillard, Thomas W. Schaller** et **Marc Folly** vous feront découvrir un éventail fantastique d'aquarelles aussi techniques que fascinantes !

Par ailleurs, l'une des salles de l'exposition sera consacrée à **l'aquarelle abstraite** grâce aux donations d'artistes internationaux.

Destinées à tous les publics souhaitant découvrir l'Art sous toutes ses formes, l'expérimenter et développer sa créativité seul ou avec ses proches, les pistes d'activités proposées ci-dessous sont modulables en fonction de vos propres objectifs.

Vidéos pour débiter l'aquarelle avec des enfants ou des débutants:

https://www.youtube.com/results?search_query=aquarelle+pour+enfant

L'aquarelle abstraite

Si le figuratif est plus courant en aquarelle, on trouvera de plus en plus d'abstrait au sein de cette technique.

En 1910, **Vassily Kandinsky** sera le premier à réaliser des aquarelles non-figuratives.

Expression pure de l'esprit et de l'imagination de l'artiste, l'aquarelle contemporaine abstraite cherche à **provoquer des émotions** voire des **sensations** par le biais de sa composition, de ses couleurs et de ses formes sans vouloir représenter ou évoquer la réalité.

L'aquarelle contemporaine abstraite est une invitation, pour le spectateur, à se plonger en lui-même, à **projeter son imagination** et se saisir de ses propres émotions.

Graphismes, fusions, pigmentations en vaporisations... davantage issue de **l'expérimental** et de la recherche, l'aquarelle abstraite est un éveil qui tisse l'intimité d'une relation avec le monde des sensations.

Les aquarelles ci-contre sont des donations de cinq artistes dont l'univers s'épanouit à travers des techniques différentes pour apprivoiser l'abstrait.

Jazz,
Marie-Christine PERSON

L'esprit des choses III,
Mireille ALLONGUE

4 éléments,
Robert SERFATI

L'aquarelle abstraite

Pour aller plus loin :

 Site de Marie-Christine Person :

<http://www.mariechristineperson.com/>

 Site d'Eban :

<http://www.eban.fr/>

 Site de Laurie Breda :

<http://www.laurie-breda.com/>

 Site de Mireille Allongue :

<http://www.mireille-allongue.fr>

 Site de Robert Serfati :

<http://robertserfati.over-blog.com>

L'aquarelle *A quatre Mains*, est l'œuvre collective réalisée par M.C Person, Mireille Allongue, Eban et Robert Serfati.

Au fil de la démonstration, chacun a pu ainsi révéler sa technique et sa personnalité en collaborant avec les autres.

Sans titre, EBAN

Serpentine, Laurie BREDA

A quatre Mains,
Œuvre collective : M.C Person, Mireille Allongue,
Eban, Robert Serfati.

Thomas W. SCHALLER

USA

SITES : <https://www.thomasschaller.com/>

Primé à Los Angeles, Thomas Schaller est artiste, **architecte** et auteur. Il désigne son travail comme « *une étude des contrastes : clair et sombre, vertical et horizontal, tons chauds et froids, le réel et l'imaginaire, ainsi que le passé, le présent et le futur.* »

Et le contraste, c'est aussi quand la **rigueur** et la **structure** de son dessin, fait face au hasard et au mélange magique de ses pigments !

Pour lui, si la couleur est cruciale, ce qu'elle dégage, son énergie, est primordiale.

Chaque couleur possède donc son énergie propre, sa vibration, sa personnalité.

Il nous confie d'ailleurs qu'il « mélange rarement les couleurs dans sa palette, et préfère leur laisser l'occasion de « **se mélanger** » sur la **surface** - et dans les fibres - du papier lui-même. »

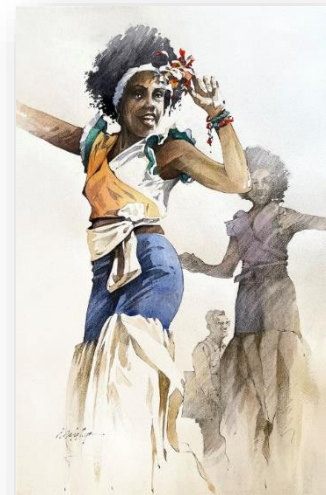
Son travail est presque uniquement centré sur le jeu **des couleurs complémentaires**.

En se mêlant, la rencontre de deux couleurs, comme le bleu et l'orange par exemple, vont offrir ce que l'artiste désigne comme une **résonance** sur la scène texturée du papier.

Chaque rencontre de pigments révèle alors une **vibration** différente. Une vibration qu'expérimente Thomas Schaller avec passion pour en déceler les nuances infinies.

Floating City - Venice

Streetdancers - Havana

Passage to the Cathedral - Milan

Campo dei Fiori

Staple Street Skybridge

Thomas W. SCHALLER

Activités

Fort de son expérience en tant qu'architecte, Thomas Schaller réalise un **dessin préparatoire** avant de passer à l'aquarelle.

L'ensemble est structuré (recherche hauteur, largeur, profondeur de la perspective) et permet une base solide pour travailler les **contrastes** avec la **lumière**.

- ✚ En s'inspirant de cette pratique, dessinez au **crayon un paysage** (avec plus ou moins de détails selon vos envies), afin de délimiter un cadre. Pour vous aider, utilisez le modèle en **plein air** ou encore la **photo**.

Au lieu de mélanger les pigments dans votre palette, peignez d'abord à l'eau sur votre dessin et posez les pigments après pour en expérimenter les mélanges « **sur la surface du papier** » comme Thomas Schaller.

Pour aller plus loin :

- ✚ **Initiation sur les couleurs complémentaires:**
<https://www.toutes-les-couleurs.com/couleurs-complementaires.php>

- ✚ **Pour réaliser des esquisses de paysages:**
<https://www.youtube.com/watch?v=re9p2GaUbPc>
<http://artetvie85.fr/wp-content/uploads/2019/11/Composer-un-paysage.pdf>

- ✚ **Pour réaliser des paysages en aquarelle:**
https://www.youtube.com/watch?v=_48DoETjKnM

- ✚ **Démonstration de l'artiste Thomas W. Schaller:**
<https://www.youtube.com/watch?v=6nrXUuTmhbo>
<https://www.youtube.com/watch?v=z1M1qY5vAGc>
<https://www.youtube.com/watch?v=1ekbTlw3FRc>

- ✚ **Autres réseaux sociaux de l'artiste:**
www.facebook.com/thomaswschaller
www.twitter.com/twschaller
www.instagram.com/thomaswschaller

Central Park - NYC

Along the Spree - Berlin

Fog on the Tiber - Rome

Marc FOLLY

FRANCE

SITE : <https://shop.marc-folly.com/fr/>

Né en 1965 à Grenoble, Marc Folly est formé à l'école des Arts Appliqués de Lyon, et travaille l'aquarelle depuis 1992. Primé dans de nombreux salons, il expose en permanence à la James Fine Art gallery de Londres.

Amoureux des formes, des couleurs et des imprévus de l'aquarelle, Marc Folly a le goût et l'art des **sujets décalés** et complexes souvent liés à la **vie urbaine, industrielle et artisanale**.

Ses thèmes - la lumière d'un atelier, l'ordinaire d'un intérieur ou des souvenirs passagers - nous offrent à voir un monde familier quelques fois empreint de **nostalgie**.

Pour cela, il joue notamment sur le **clair-obscur** et insuffle de la puissance à ses œuvres exclusivement **figuratives**.

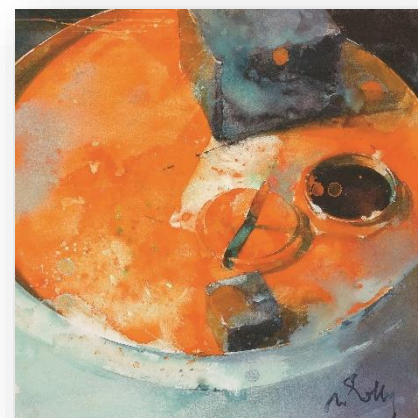
« *Je m'inspire des lieux dans lesquels je suis passé* », précise-t-il, évoquant notamment un atelier de potier ou un vieux château.

Le chemin de Marc Folly est donc pour lui une « étude des contrastes » [...] par le biais notamment « des gammes de gris colorés ».

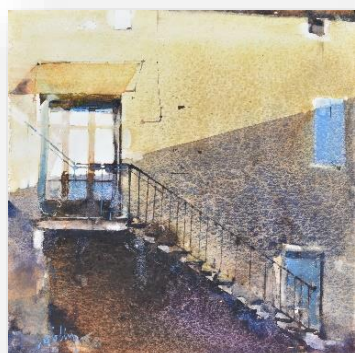
« L'ombre implique la lumière, elle la révèle et souligne la composition du tableau : elle lui donne sa force. La couleur vibre, s'intercale ou se superpose à ces zones de contrastes ».

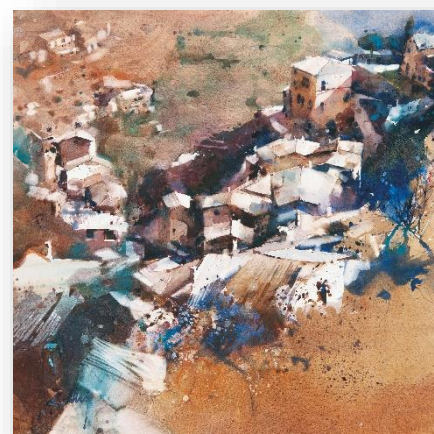
Coulée de fonte

Bidon orange

Façade ombre diagonale

Malleval

Marc FOLLY

Activités

- ✚ A la manière de l'artiste, choisir d'abord un **espace familier**, un lieu ou un objet qui vous rappelle des **souvenirs**. A partir de la photo ou en plein air, dessinez le sujet.

Marc Folly a coutume de s'intéresser aux métiers manuels ou aux petits détails de la vie de tous les jours.

De la même façon, vous pouvez sélectionner un **métier d'artisan** (potier, bijoutier, ébéniste, etc.) comme sujet.

Notez ensuite les zones de lumières sur le sujet choisi, puis passez à l'aquarelle (ou la gouache pour une initiation) en laissant blanc* les zones de lumières.

Le saviez-vous ? *

En aquarelle, le blanc n'existe pas ! Pour créer de la lumière, les aquarellistes utilisent le blanc du papier !

- ✚ **Initiation ombre et lumière :**

En choisissant un objet, projetez son ombre (au soleil ou à la lumière) sur une feuille de papier placée au-dessous pour en dessiner les contours.

<https://apprendrelapeintureavecclena.com/comment-dessiner-les-ombres/>

- ✚ **Atelier d'ombres chinoises.**

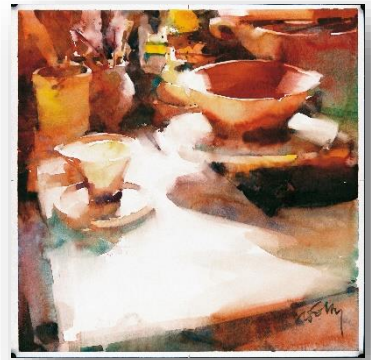
<https://www.jeuxetcompagnie.fr/ombres-chinoises-faciles-avec-les-mains/>

- ✚ **Pour travailler le clair-obscur :**

<http://artetvie85.fr/category/fiches-techniques/>

- ✚ **L'album «L'ombre de l'ours»** permet aux enfants de relever des illustrations qui mettent en jeu les ombres tant dans un paysage que sur les personnages.

<https://www.babelio.com/livres/Lecaye-Lombre-de-lours/261504>

Poterie des frères Not

Tramasset, chantier naval

Vélo Meyer

Andernos sous les pins

Chartreuse de Valbonne

Diane BOILARD

CANADA

SITE: <http://www.dianeboilard.ca/>

Née en 1965 à Québec au Canada, Diane Boilard est peintre aquarelliste, membre de la Société Canadienne d'Aquarelle et de l'Institut des arts figuratifs.

Très jeune, elle réalise que les couleurs et les formes lui permettent d'exprimer son univers. Durant ses études en communication, elle découvre l'aquarelle et... c'est le coup de foudre !

Peintre autodidacte, elle développe au fil du temps ses propres techniques sur différents supports et n'hésite pas à explorer de nouveaux médiums dans ses créations.

Intuitive, elle traite les thèmes de ses œuvres avec une grande simplicité, ce qui exige une connaissance rigoureuse du sujet.

Pour cela, elle travaille autant sur le motif que de mémoire. Intérioriser les éléments, s'en imprégner, s'en rappeler les premières impressions, les ambiances, afin d'en léguer à nouveau l'émotion sur la feuille blanche au travers des pigments...

J'ai regardé monter la marée

La chapelle de l'oiseau

*"La peinture pour moi est un acte qui vient de l'intérieur, de l'âme et mon travail en est le résultat. [...]
J'aime la vie, l'être et la nature ... le paysage et son odeur, ses montagnes, ses oiseaux. Ils me fascinent, j'essaie de saisir leurs mouvements, leurs légèretés et peut être leur liberté."*

Entre nous et le ciel

8
L'immensité du Nord - Québec

Le Tour de l'île aux oiseaux

Diane BOILARD

Activités

« Mon travail consiste à traduire mes émotions face à un sujet, d'abord en faisant un choix de support.

J'aime toucher le papier pour saisir sa *texture* et il m'arrive de le *traiter avec différents médiums* pour que le pigment et l'eau déposés sur le papier puissent se diffuser de manière différente. Parfois je *maroufle* sur des toiles ou sur d'autres papiers. »

Comme Diane, observez les différents *papiers cansons* servant l'aquarelle (le gramme du papier étant de 300g en général). Testez l'évolution de l'eau et des pigments d'aquarelle (ou de gouache) et notez en les *effets variés*.

Diane utilise *diverses techniques et matières* dans ses créations. Pour « sortir des sentiers battus » de l'aquarelle, utilisez comme elle le « *marouflage* », c'est-à-dire le *collage* de différentes matières (papiers, feuilles d'arbres, plumes, etc.) pour obtenir des effets différents !

« Diane peint, *très souvent sans dessin*, en se laissant guider par les pigments, le mouvement de l'eau. Mille fois au-dessus de la technique, sa peinture est toujours guidée par ce qu'elle perçoit. »

En s'inspirant de cette démarche, posez l'eau et les pigments *sans dessin préalable*.

Pour cela, choisissez une couleur qui vous inspire sur l'instant, visualisez un sujet (souvenirs, objets, portraits de personnes, etc.), et laissez-vous guider par les mouvements de cet élément. Rappelez-vous les sensations autour de ce sujet, les émotions : quelles couleurs apparaissent dans votre esprit en y songeant ?

Démonstrations de l'artiste Diane Boilard :

<https://www.youtube.com/watch?v=adNiqgK9U0Y>

<https://www.youtube.com/watch?v=ZOqkCza7MiU>

<https://www.youtube.com/watch?v=O1vPke1T2G0>

Les entités de la nature

L'appel du feu

Le Refuge

D'une mer à l'autre

Retour au bercail

Janine GALLIZIA

AUSTRALIE

SITE : <https://www.janinegallizia.com/>

Née en 1972 à Melbourne en **Australie**, Janine Gallizia est aquarelliste depuis 1998.

Autodidacte inspirée, ses œuvres ont obtenu de nombreux prix un peu partout dans le monde. Directrice du magazine *l'Art de l'Aquarelle*, elle anime des ateliers, des démonstrations et des conférences dans de nombreux pays et défend aujourd'hui un projet qui lui tient à cœur : **Watercolour Renaissance**.

Par ce biais, Janine Gallizia tient à **promouvoir la qualité et la diversité de l'aquarelle** afin de sensibiliser le public à un art qui ne bénéficie pas d'un arrière-plan éducatif ni de bases pédagogiques.

Pour Janine Gallizia, loin d'être un art mineur, l'aquarelle est justement « *la technique par excellence, car il faut tout maîtriser, de manière à faire croire que tout est spontané et simple.* »

Pour cela, elle conseille d'**observer** le sujet sur place en prenant en compte « les bruits, les odeurs, les mouvements, l'espace, etc. », tous ces éléments qui créent une **atmosphère**.

Vient ensuite le **dessin**, fondamental, celui qui va structurer la composition, mais un dessin qu'il faut **simplifier** en allant à l'essentiel pour donner plus de force au **message** à transmettre. Pour l'artiste, tous ces éléments permettent ensuite de libérer la spontanéité du **geste** et de la **couleur**.

At dock

Evening waters

On s'évade alors dans une ambiance feutrée, on se perd dans le regard intense d'un **portrait**, l'énergie familière d'un **objet**... Autant de **symboles** et de souvenirs propres à Janine Gallizia qui les sème avec délectation dans ses œuvres.

D'ailleurs, elle confiera :

« *J'ai souvent des **messages cachés** dans mes peintures, peut-être pour être plus discrète, peut-être pour donner une touche plus abstraite à l'histoire... En tout cas, ça m'amuse beaucoup !* ».

Golden glow

Janine GALLIZIA

Activités

Le message :

Dans ses aquarelles Janine Gallizia met en valeur des « messages », c'est-à-dire que le sujet lui évoque un souvenir qu'il soit une personne, un objet ou un paysage.

A votre tour choisissez un sujet qui vous tient à cœur et qui parle de vous et comme l'artiste, privilégiez le travail sur le motif !

Peindre un sujet en plein air permettra d'ancrer votre aquarelle dans la réalité. Avant de passer à l'aquarelle, vous pouvez écrire sur papier la liste des sensations ressenties sur le moment, odeurs, bruits, ambiance, etc.

L'observation :

Dans un premier temps, observez et imprégnez-vous du sujet : cela peut donner lieu à un débat sur ce que chacun voit et ressent, puis ciblez ce qui paraît essentiel de manière individuelle.

Le dessin :

Dans un second temps, dessinez ce qui vous paraît le plus important, n'utilisez que des traits simples pour centrer sur ce que vous voulez mettre en avant.

La couleur :

Elle vient à la fin de votre dessin. En fonction de vos émotions, vous pouvez choisir instinctivement les couleurs qui vous plaisent sur le moment, sans vous poser plus de questions.

Pour aller plus loin :

Démonstrations et tutoriels de l'artiste :

<https://www.youtube.com/watch?v=CJo2RJJmNwQ>

https://www.youtube.com/results?search_query=d%C3%A9monstration+aquarelle+janine+gallizia

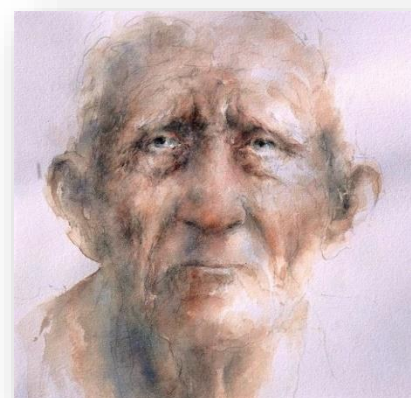
On the docks

Isabella's roses

Life

Ian