

Année 2021-2022
Support pédagogique de la formation :
« Oser sa créativité »

Formatrice :
Ingrid Decot

Rue Henri Maus, 29 | B-4000 Liège
Tél. : 04/223.58.71 | Fax : 04/237.00.31
Contact : valentine@c-paje.be (Valentine DURIAUX)
Assistante administrative
Site : www.c-paje.be

Oser sa créativité

16, 20 et 21 décembre 2021 – Miroir Vagabond à Bourdon

Avec le soutien de :

FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

Opérateur de formation

C-paje

Rue Henri Maus, 29 | B-4000 Liège

Tél. : 04/223.58.71 | Fax : 04/237.00.31

Site : www.c-paje.be

Les traces de la formation

Vous trouverez dans ce portefeuille les différentes activités vécues en formation ainsi que des techniques de réappropriation. Nous vous invitons à les redécouvrir et à les décliner en modifiant les supports, l'âge visé, la technique, les modes de travail, les alternances dans ces modes ...

Des questions en suspens ?

Le C-paje se tient à votre disposition pour répondre à vos **questions éventuelles** à la suite de la formation.
Vous trouverez aussi des idées à puiser sur notre site (www.c-paje.be) .

Valentine DURIAUX – Assistante administrative
valentine@c-paje.be
C-paje asbl, rue Henri Maus, 29 à 4000 Liège
Tel : 04/223.58.71 - Fax : 04/237.00.31
www.c-paje.be

Sommaire

I. Introduction

II. Jour 1

III. Jour 2

IV. Jour 3

Annexe I : C-Paje, Qui sommes-nous

I. Introduction

Qu'est-ce que la créativité ?

Étymologie : Le terme créativité vient de deux verbes latins **Creare** : créer et de **Crescere** : croître, faire pousser, faire grandir, produire.

L'académie française nous dit : « aptitude à créer, à inventer ».

Le Larousse : « capacité, faculté d'invention, d'imagination, pouvoir créateur ».

Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : « capacité, pouvoir qu'à un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau » puis « capacité à découvrir une solution nouvelle originale, à un problème donné, mise en œuvre par un individu ou mise en œuvre collective de ce pouvoir par un ensemble d'individu ».

En somme, c'est l'art de se reconnecter à la source la plus vivante et singulière de nous-même et y puiser notre énergie. Être et agir de manière unique, authentique, joyeuse et puissante. C'est aller vers l'inconnu, vous avez un point de départ (l'idée), parfois vague impression du point d'arrivée (une envie) mais aucune idée du chemin pour y aller.

Créer, c'est donc explorer des territoires inconnus. Ces trois journées de formation seront une balade sur ces chemins. Nous allons oser prendre des détours, sortir des sentiers battus, de la routine et écouter l'enfant qui sommeille en nous, nous allons jouer. Pablo Picasso disait : « il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant » . Nous allons nourrir notre esprit, ouvrir notre imaginaire grâce à différentes techniques et faire appel au lâcher prise. Et nous terminerons par une œuvre personnelle en exploitant les échauffements que nous avons réalisés.

Les objectifs

- Découvrir des techniques/outils artistiques pour ouvrir son imaginaire (en partant d'un conte, d'un rêve, un objet, une photo, un artiste, une matière, une odeur, un son ...)
- Expérimenter des techniques d'arts plastiques et jeux artistiques (outils, matières, supports...)
- Travailler la prise de position et l'expression par la créativité
- S'affirmer et trouver sa place dans un groupe grâce aux arts plastiques, lors de création collective
- Expérimenter des techniques directement transférables sur le terrain

A la suite de cette formation, les participants seront capable de

- D'utiliser diverses techniques et les supports qui sont envisageables suivant le médium utilisé
- Manipuler les matières et les outils
- Une vue sur les grands courants artistiques divers, exemple de peintres (par la manipulation de documentation), s'inspirer de l'histoire de l'art sans pour autant devenir des copies
- Redonner à un groupe l'envie de créer en toute confiance et se faire plaisirs
- Débloquer les aprioris du « je ne sais pas faire » mais de se lancer
- Prendre place et des décisions dans un groupe à travers les arts plastiques. Oser partager ses idées en toute confiance et communiquer avec les autres par une critique positive
- Apprendre le respect du travail de l'autre lors de relecture
- Donner le plaisir de créer, de s'amuser et de se valoriser par le processus créatif
- Communication dans le non verbal grâce au langage artistique
- Trouver son propre langage artistique et écouter celui d'autres participants pour élargir le champ des possibles
- Oser, créer et pouvoir communiquer ce plaisir à d'autres

Remarque : au cours de la formation, je vous propose de faire des photos afin d'étoffer votre dossier pédagogique. Si vous voulez prendre des photos des travaux de vos partenaires de groupe, il est important de demander la permission et de se mettre d'accord s'il y avait diffusion.

II. Jour 1

- ◆ Accueil, créer une alliance avec le groupe et entre les membres du groupe. Matériel didactique jeu de carte « perlipapottes ».
- ◆ Petit tour de table pour se présenter et enregistrer les attentes. Par exemple si quelqu'un désire aborder au cours de la formation un cas précis afin de trouver des solutions.
- ◆ Grâce à des feutres, crayons de couleurs et pastels, se présenter par un dessin, croquis, couleurs, ce que j'ai envie de dire de moi et comment je me sens ici et maintenant. Y inscrire son nom afin de mieux connaître et laisser à chacun la possibilité d'identifier les membres du groupe.

La fabrique artistique ou laboratoire

Présentation du matériel divers et expériences afin de se familiariser avec les différents supports et médium. Il s'agira d'exploiter toutes les techniques expliquées ci-après. Par des jeux artistiques, se familiariser avec le fusain, acrylique, encre, pastel, les crayons, l'exploitation d'empreintes, les matières, associer différentes techniques. Faire une production pour le travail final. Découvertes de peintres qui exploitent ces techniques. Tour de table ressenti de la journée.

Le dessin

- **Le fusain** : Bâtonnet de charbon de bois obtenu par la combustion de bois de saule ou vigne. On s'en sert pour faire une ébauche en préparation du travail de la peinture, faire un croquis ou pour dessiner (ou exploitation personnelle spontanée tout est permis ce sera pareil avec toutes les techniques présentées courant de la formation). Le fusain propose des noirs intenses qui s'estompent au doigt, ou avec la paume de la main. Pour obtenir des nuances plus blanches on se servira de la gomme en pain de mie ou tout simplement on gardera le papier blanc aux endroits voulus.

Le support : le papier à dessin avec un grain pas trop fin afin de profiter de ce grain qui apparaîtra dans le travail et donnera un côté intéressant. Le fusain produit une fine couche de poussière pour stabiliser le travail il faudra utiliser du fixatif ou laque à cheveux. Pour travailler, casser le bâtonnet en morceaux, le fusain est utilisé de diverses manières selon la modulation et les contrastes ou des dégradés que l'on veut apporter au travail. L'utilisation à plat sur sa longueur permet de faire apparaître de plus ou moins grandes zones suivant l'épaisseur du fusain.

Artistes : une technique qui connaît un grand essor grâce aux fusain de Delacroix, Corot, Millet et plus contemporain Ernest Pignon Ernest.

Remarque : le papier lisse ne convient pas.

- **Crayons, mine de plomb, graphite, pierre noire** : Facilement effaçable mais moins volatile que le fusain, il convient au dessin spontané. Le graphite d'origine minéral a été découvert en Angleterre et est aujourd'hui remplacé par le graphite artificiel. Les artistes suivant s'en sont servis pour leurs études et croquis : Ingres, Delacroix, Corot, Degas ...

- **Pastels secs ou à l'huile** : Le pastel sec ou tendre est composé de pigments en poudre et lié par une certaine quantité de gomme. Il ressemble à un bâtonnet de craie, mais en plus velouté et tendre. Utilisé sur du papier à grain, on peut avoir plusieurs effets : le flou, vaporeux, des aplats de couleurs, juxtapositions des couleurs ... Il s'estompe au doigt, éponge, tissu ... Nous pouvons utiliser les bâtonnets sur le champ, les arrêtes ou encore écrasés. Il faut également fixer le dessin fixatif pour pastel. Divers artistes se sont essayés : Monet, Sisley, Pissarro, Toulouse Lautrec, Klee, Miro, Pollock ...

Le pastel à l'huile : Cette technique s'apparente à la fois au dessin et à la peinture. Dilué avec de l'essence de pétrole ou de la térébenthine pour des lavis et des dégradés (attention ces produits émettent une odeur forte que certains ne supportent pas). En couche épaisse pour des effets texturés. Les superpositions de couleurs permettent un grattage par des objets pointus. Le pastel à l'huile s'utilise sur tous types de papiers ou cartons toilés. Artistes : Pablo Picasso, Renoir, Quentin de la Tour, Watteau, Fragonard ...

- **Encre de chine – encore de couleur/ecoline** : L'encre de chine peut être utilisée dans son état pur ou diluée avec de l'eau. En diluant, on obtient plusieurs variantes de gris, ça permet de créer des compositions. Lorsque l'encre est séchée, elle devient indélébile. Le choix du papier est très important pour obtenir une qualité de travail (papier grammage 300g). Plus le papier est épais, moins il gondole. Nous exploiterons aussi le Calam. En Asie, le pinceau est l'instrument privilégié pour le dessin et calligraphie à l'encre de chine. Petite astuce : avoir un pinceau propre avec lequel on applique l'eau et un autre pinceau pour appliquer l'encre. Nous allons découvrir ensemble la technique du « suminagashi » qui signifie littéralement « sumi » : encre flottante et « nagashi » : qui flotte sur l'eau en mouvement. Il s'agit d'une forme ancestrale originaire du Japon de la marbrure sur papier.

Artistes : Käthe Kollwitz, Henri Michaux, Liu Kuo Song, Pierre Alechinsky ...

Autres matériaux à exploiter : encre couleurs, crayons de couleurs, marqueurs, bics ...

- **Brou de noix** : Le brou de noix est utilisé dans le domaine du dessin. Exemple réalisation de croquis de modèle vivant. Artiste : Pierre Soulage en contraste avec l'encre de chine et le brou de noix.

La peinture

- **L'aquarelle** : Deux techniques peuvent être utilisées : La technique sèche ou « mouillé sur sec ». Il s'agit de peindre avec un pinceau humide sur papier sec ou la technique dite « humide ou « mouillé sur mouillé ». Il s'agit d'humidifier le papier et de peindre ensuite avec le pinceau. La technique de la peinture à l'eau est une technique légère qui se travaille en couches fines et permet de créer des jeux de transparence. Il est primordial de bien choisir son papier (papier aquarelle) avec un grammage de plus ou moins 300g. Nous réaliserons un nuancier afin de découvrir les différentes possibilités.
Le lavis : il s'agit d'aplats de couleur, uniforme ou dégradé réalisé sur papier sec ou humide.
Le glacis : il s'agit de superposer des couches en jouant sur la transparence. Ceci permet de nuancer et d'apporter de la profondeur à un dessin.
Artistes : Turner William peindre de lumière, Constable, Bonington ...
- **La gouache** : La gouache se prête à toutes les audaces, autorise tous les rendus. C'est aussi une technique la plus simple à utiliser. La gouache est composée de pigments colorés, d'un liant (souvent de la gomme arabique) et de l'eau. Elle donne un fini mat et velouté aux teintes puissantes. Du fait de son opacité, elle se travaille en superposant les couches. Humide sur sec : on ajoute des détails sur une couleur déjà sèche, chaque teinte reste bien séparée de la précédente. Humide sur humide : une couleur est appliquée sur la précédente encore humide. Cette technique délicate exige rapidité et précision. La plupart des œuvres combinent plusieurs techniques. Pour éclaircir une couleur, ajouter du blanc. Pour assombrir, ajouter du noir ou une couleur plus sombre. Divers : Créer des ondulations à l'aide d'un peigne. Projeter des gouttes de peintures en recourbant les poils d'une brosse à dent. Passer la couleur à l'éponge. Essuyer régulièrement avec un chiffon sec. Appliquer un lavis (couleur plus diluée) pour adoucir les contrastes.

- **L'acrylique** : Invention moderne (1920) est facile à l'emploi par rapport à l'huile et est moins onéreuse, ce qui explique son grand succès contemporain. Les couleurs acryliques réunissent les caractéristiques de l'huile, la souplesse de la détrempe (la détrempe est une peinture dont les pigments sont liés par des émulsions naturelles. En général le terme s'applique aux peintures réalisées à partir de colle). L'acrylique peut avoir la transparence de l'aquarelle et la résistance aux agents atmosphériques. Elle s'applique sur tous type de support.

Artistes : Rothko, De Kooning...

L'acrylique sèche très rapidement et n'a presque pas d'odeur. Vous pouvez procéder par un dessin préliminaire ou pas (à vous de voir). Nous exploiterons les deux techniques. Cela dépendra de votre envie de précision ou d'abstraction. Le travail peut se faire en couches fines. Nous pouvons revenir sur des couches fines avec d'autres couleurs par superposition. Nous pouvons texturer avec des matières vendues dans les magasins d'art (différents médium pour texture) ou rajouter ses propres matières grâce à la colle comme le compactuna. Cela permet de créer des effets. L'acrylique peut également se travailler par couche épaisse voir très épaisse. Les supports peuvent être variés. Papier gros grains, toile, bois, plastiques, tissus

- **La peinture à l'huile** : Cette technique demande plus de règles. Il faut toujours travailler « gras sur maigre »

Exemple de procédé : Première couche, fine et plus diluée. Ensuite revenir sur les couches. Le séchage plus lent permet de retravailler sur la toile. Nous pouvons également texturer. Travailler en épaisseur au pinceau ou à la spatule.

Remarque : pour le diluant de la peinture à l'huile, utiliser des médiums tout fait que l'on peut acheter dans les magasins de fournitures beaux-arts, soit utiliser du white spirit ou de l'huile de lin. Il faut savoir que l'utilisation de ce matériel donne une odeur forte. La peinture à l'huile est plus onéreuse. Pour nettoyer les pinceaux il est impératif d'utiliser du white spirit.

Les techniques du collage et de l'assemblage

L'histoire du collage est une expression contre l'art traditionnel. L'importance du collage réside dans l'émergence des avant-gardes artistique du 20e siècle. Les artistes avant-garde ont proposé de rompre avec tout ce qui était ancien. Le collage est une technique de création artistique qui consiste à organiser une création plastique par la combinaison d'éléments de diverses natures (peinture, dessin, photos, extraits de journaux, textes, documents, images, objets divers ...).

Artistes : Pablo Picasso s'écarte des instruments traditionnels de peinture et insère dans son tableau de la toile cirée. Matisse utilise les papiers collés tout comme d'autres artistes : Braque, Juan Gris, Raoul Hausmann, Max Ernst. Les poètes comme Paul Eluard et Jacques Prévert ont aussi exécutés des collages.

L'art textile

Le textile est une matière d'art. C'est à la fois une texture et un texte, les artistes s'en emparent pour créer des nouvelles formes de discours.

Artistes : Gladys Sauvage, Cathy Hirchenhahn, Ghislane Shali, Yoyoi Kusama ...

Les techniques mixtes

Le terme technique mixte fait référence aux œuvres constituées d'au moins deux techniques différentes qui allient différentes techniques d'expression ou utilise plusieurs médiums ou supports (par exemple le dessin, la peinture, le collage réunis sur une même œuvre). Les premiers contemporains (1945) n'hésitaient pas à obtenir des effets en mixant toutes sortes de procédés (ajout d'objet, de matière, de tissu ...).

Artistes : Matisse, Jean Dubuffet, Kurt Schwitters, Max Ernst ...

III. Jour 2

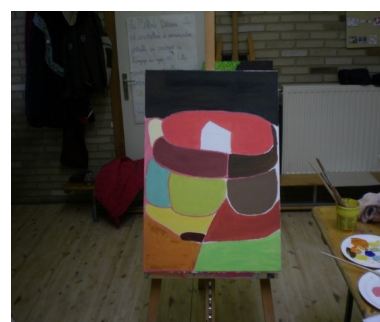
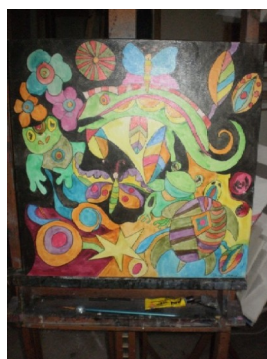
- Proposition de plusieurs contes, fables, poésies, textes ... dans lesquels vous pourrez faire un choix. S'imprégner non pas du texte, mais plutôt de l'image que véhicule ce texte en vous. Il s'agira de réaliser une illustration ou une expression créative personnelle du figuratif à l'abstrait. Tout est permis selon votre choix et en vous référant peut-être aux techniques découvertes le premier jour.
- Travail collectif : Procédé : Réaliser une œuvre seul et ensuite les rassembler en groupe et créer une œuvre collective par collage. Il s'agira du travail du zentangle. Travail spontané collectif.
- Afin de réfléchir au sujet que vous désirez exploiter pour votre œuvre finale, c'est-à-dire la réalisation d'une toile (jour 3), petite recherche sur base de collage grâce à des revues diverses mises à disposition. Prendre un temps pour trouver un fil conducteur pour le processus créatif final.

IV. Jour 3

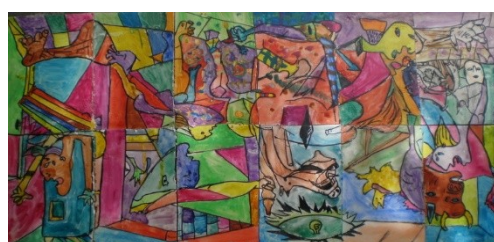
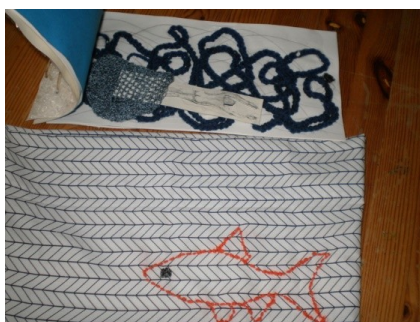
Réalisation du travail final :

- Pour s'échauffer, réalisation d'un grand mandala par groupe de 3. Partager le travail avec les autres groupes et comparer la diversité.
- Réunir tous les travaux personnels réalisés les jours précédent en laboratoire personnel, s'imprégner de ceux-ci pour la réalisation sur toile.
- Petite exposition et partage du ressenti, impression, ...

Quelques réalisations parmi tant d'autres

16, 20 et 21 décembre 2021 – Miroir Vagabond à Bourdon

Annexe I : C-Paje. Qui sommes-nous?

Identité

Une ASBL

- *Collectif pour la Promotion de l'Animation Jeunesse Enfance
- *une équipe pluridisciplinaire
- *un siège social à Liège (rue Henri Maus, 29 4000 Liège)
- *une reconnaissance d'Organisation de Jeunesse (Communauté française)

Un réseau

L'ASBL C-paje est un réseau qui réunit plus d'une centaine de structures regroupant divers acteurs de l'animation jeunesse enfance (animateur socioculturel, éducateur, accompagnateur social, enseignant). Toutes personnes proposant un travail d'animation peut intégrer le réseau C-paje.

Objectif

Notre objectif : soutenir, développer et promouvoir une animation de qualité au service de l'épanouissement social et culturel de l'enfant et du jeune.

Activités

Point commun de nos activités : la créativité comme outil favorisant le développement de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être.

Formation

L'objectif de nos formations est de renouveler ou d'approfondir les compétences, de varier les possibilités d'actions en fonction des différents publics ou de simplement échanger avec d'autres travailleurs du secteur. Participer à nos formations permet de bénéficier de l'expérience et de la créativité d'artistes-formateurs et de praticiens confirmés.

Le C-paje orchestre, depuis plusieurs années, des projets communautaires d'envergure où se mêle le travail social, culturel et créatif. Ceux-ci réunissent plusieurs structures d'animation et bénéficient d'une large diffusion. Ces projets valorisent et développent les capacités d'expression et les ressources créatives des enfants et des jeunes, au sein d'une dynamique collective.

Information

Nous proposons à travers nos différents canaux d'informations un large panel d'idées, d'outils d'animation et de personnes-ressources. Nous permettons aux acteurs du secteur de se tenir au courant de ce qui se passe dans le réseau C-paje et dans le monde socioculturel.

Diffusion

Par diverses publications, C-paje fait connaître le travail ambitieux et de longue haleine du secteur de l'animation jeunesse-enfance, la variété de ses méthodes et l'impact socioculturel de ses actions.