

BIENNALE INTERNATIONALE DE GRAVURE CONTEMPORAINE 2015

LIÈGE

du 27 mars au 24 mai
Musée des Beaux-Arts

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Ce dossier pédagogique a été réalisé sur la proposition de l'Échevin de la Culture, Monsieur Jean Pierre Hupkens.

Nos remerciements vont à Alicia Didricht, Fanny Moens, Henri Spruyt, Isabelle Zumkir

Textes : Edith Schurgers, Emmanuelle Sikivie

Crédits photographiques : Marc Verpoorten et les artistes

Mise en page et visuel de couverture : Caroline Kleinermann

Musée des Beaux-Arts de Liège, salle Saint-Georges
86 en Feronstrée 4000 Liège

Informations : Service Animations des Musées de la Ville de Liège
04 221 68 32 - 37
animationsdesmusees@liege.be

**BIENNALE INTERNATIONALE
DE GRAVURE CONTEMPORAINE
2015**

LIÈGE

du 27 mars au 24 mai
Musée des Beaux-Arts

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ATELIERS D'INITIATION AUX TECHNIQUES DE GRAVURE

Après un tour d'horizon des œuvres de la Biennale, le groupe pourra s'essayer à différentes techniques traditionnelles de la gravure : pointe sèche sur métal ou plastique, linogravure ou encore collographie. Suivant l'âge et la sensibilité de chacun, l'atelier propose de créer sa propre gravure pour repartir avec son image imprimée en souvenir de cette initiation.

À l'occasion de cette 10e édition, l'ancienne presse d'Armand Rassenfosse - peintre et graveur liégeois du début du XXe siècle - sera exceptionnellement remise en activité.

Activité de 1h30 ou 2h, selon les âges.

Index de difficulté des questions

- ★ Facile - De 6 à 12 ans
- ★★ Moyen - De 12 à 15 ans
- ★★★ Difficile - 15 ans et +

Dans le texte, les * signalent un renvoi vers le glossaire

TABLE DES MATIERES

I. ESTAMPE OU GRAVURE ?	6
II. MULTIPLIER POUR IMPRIMER	7
III. LA BIENNALE INTERNATIONALE DE GRAVURE CONTEMPORAINE	12
1. HISTOIRE	12
2. QUELQUES ARTISTES DE LA SÉLECTION 2015	12
IV. GLOSSAIRE	36
V. PETIT DICTIONNAIRE DE LA GRAVURE	38
VI. BIBLIOGRAPHIE	39

I. ESTAMPE OU GRAVURE ?

Très souvent, dans le langage courant, on confond les mots "estampe" et "gravure". Définissons les termes pour ne pas les confondre.

UNE ESTAMPE

Le mot estampe est réservé à l'image imprimée sur un support quelconque (le plus souvent du papier). Une estampe est donc le résultat de l'impression d'une gravure sur bois, métal, pierre.

UNE GRAVURE

Le mot est compliqué car ambigu*. Il désigne plusieurs choses à la fois :

- la technique, le fait de graver (creuser, inciser la matière),
- l'œuvre finale obtenue par l'une des techniques de gravure.

▶ À VOUS DE JOUER

- ★ Le terme gravure est vraiment un mot à sens multiples. Voici quelques exemples d'objets qui peuvent être décorés de gravures. Complétez cette liste par 3 autres exemples.

*Sur des objets en verre

*Sur des armes

*Sur des parois rocheuses

*

*

*

- ★★ Le mot gravure s'applique-t-il uniquement aux images obtenues par l'impression d'un support sculpté ?

OUI / NON

Justifiez votre réponse.

.....

II. MULTIPLIER POUR IMPRIMER

Imprimer une image, c'est la possibilité de reproduire presque à l'infini un dessin gravé dans une matrice. L'intérêt majeur de la gravure est donc la possibilité de multiplier une même image.

Les matrices sont les supports sur lesquels l'artiste va réaliser, graver son dessin. Ce support est fait de différents matériaux tels que le bois, le cuivre, la pierre, le lino, la gomme... et même parfois la pomme de terre.

Comme en imprimerie, le dessin souhaité pour le résultat final doit être tracé à l'envers sur la matrice. Il s'imprime alors à l'endroit sur le papier. C'est l'effet "miroir" que les artistes graveurs doivent prendre en considération pour l'organisation et la composition de leurs œuvres.

Technique de gravure sur bois © Jorge De Sousa, L'Estampe, de la gravure à l'impression, 1988.

Décollage d'une épreuve sur plaque de lino © Jorge De Sousa, L'Estampe, de la gravure à l'impression, 1988.

Il existe deux principales manières de tailler la matrice d'une gravure :

- La taille d'épargne ou en relief :

Cette technique porte bien son nom, puisque le graveur épargne le dessin. Il creuse la matrice de bois ou de linoléum à l'aide de gouges ou de ciseaux, laissant intact le trait qui émerge en relief pour recevoir l'encre. On parle alors d'impression en relief. En effet, ce sont les surfaces en relief et non les creux (sillons creusés dans la matrice) qui reçoivent l'encre et forment le motif. En résumé, les parties en relief donneront les traits noirs alors que les sillons creux donneront des traits blancs.

- La taille-douce ou en creux :

La taille-douce est en réalité une impression en creux. Cette appellation couvre un ensemble de techniques où le motif est gravé sur une plaque de métal. Dans ces techniques, l'encre est déposée dans les creux gravés dans la matrice, grâce à une "poupée", instrument permettant de faire pénétrer l'encre dans les creux. Après l'encrage de la matrice, les reliefs sont nettoyés de l'encre résiduelle. Le papier doit être soumis à une forte pression (grâce à une presse) pour adhérer à toute l'encre présente au fond des creux. Le mot "taille-douce" provient de la souplesse du cuivre qui "enregistre" tous les mouvements de la main de l'artiste.

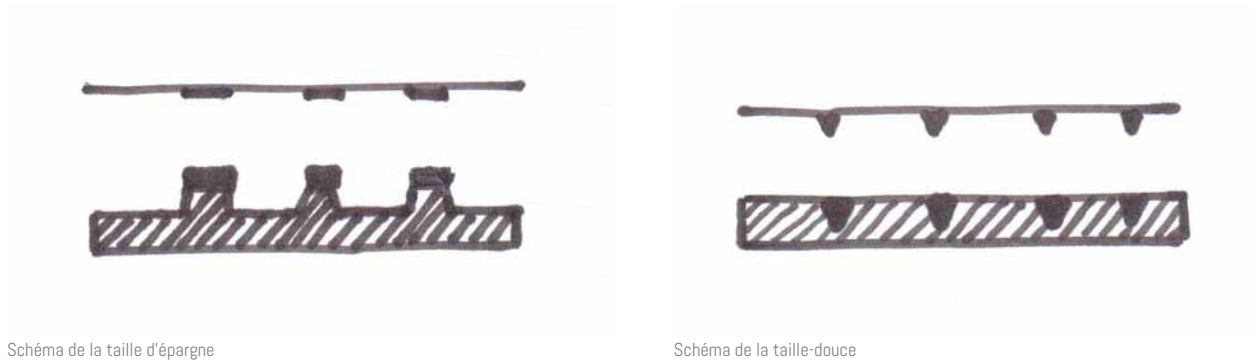

Schéma de la taille d'épargne

Schéma de la taille-douce

Il existe des épreuves portant la mention "E.A.". Ces 2 lettres sont l'abréviation du terme "épreuve d'artiste" et désignent les tirages exécutés par l'artiste avant la réalisation de l'ensemble des tirages par l'imprimeur. Ces tirages définitifs portent quant à eux un numéro d'ordre. Par exemple 1/100 – premier tirage de 100 exemplaires.

▶ À VOUS DE JOUER

- ★ Les artistes graveurs doivent jouer avec la contrainte de "l'effet miroir". Si vous étiez graveur, comment devriez-vous écrire votre nom pour qu'il apparaisse correctement sur votre tirage papier ? Écrivez-le ci-dessous.

.....

Faites le test avec un miroir pour vérifier votre travail. Placez le miroir à côté de votre nom et vérifiez, en regardant celui-ci, si vous avez réalisé correctement l'exercice.

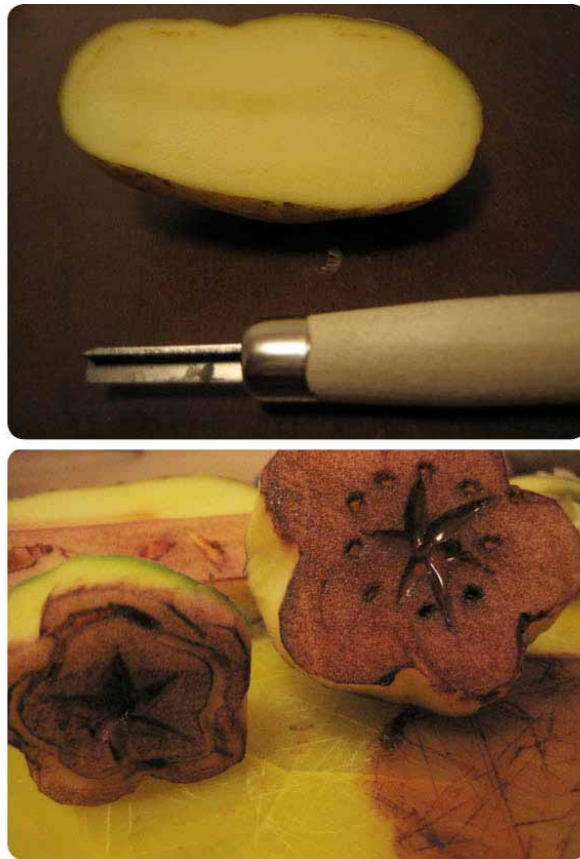
un poinçon et sa matrice d'imprimerie © <http://www.tutoweb.be>

- ★★ Mettez en pratique "l'effet miroir" en vous essayant à la patatogravure.

Matériel :

- une grosse pomme de terre
- un petit couteau à légume
- de la gouache
- du papier

Sans l'éplucher, coupez la pomme de terre en 2. À l'aide du petit couteau, sculptez une des lettres suivantes : B, C, D, E, F, G, J, K, L, N, P, R, S, Z. Attention à bien réfléchir au sens de la lettre pour qu'elle apparaisse dans le bon sens sur votre résultat final. Enduisez la pomme de terre de peinture et pressez-la sur la feuille de papier

Patatogravure © <http://www.lesvoisines.com>

★★ Expérimentez la gravure en creux et/ou en relief

En relief : sculptez en relief votre motif et trempez délicatement la pomme de terre dans la couleur. Pressez la pomme de terre sur la feuille.

Patatogravure – taille en relief © <http://custodeco.over-blog.com>

Que constatez-vous ? De quelle couleur votre motif apparaît-il ?

.....

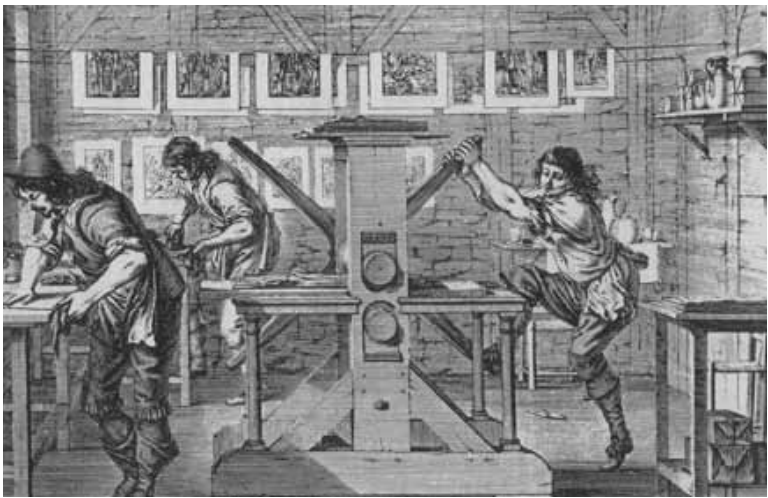
En creux : Creusez un motif dans la pomme de terre.
Trempez la pomme de terre dans la peinture et pressez-la sur le papier.

Patatogravure – taille en creux ©<http://stephaniebricole.canalblog.com>

Que constatez-vous ? De quelle couleur votre motif apparait -il ?
.....

★★★L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, écrite en 1751, est un ouvrage couvrant tous les champs du savoir ou des connaissances. Il comprend de nombreuses représentations de ces connaissances dont la représentation d'ateliers de différents artisans. En bibliothèque ou sur Internet, recherchez la représentation de "l'atelier du graveur". Observez-y les différents outils.
Décrivez ci-dessous vos observations.

Les taille-douciers au travail ©<http://tintamarre.voila.net>

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

POUR ALLER PLUS LOIN

-Expérimenter est souvent une des meilleures manières d'apprendre. Dans le cadre de la Biennale, des ateliers d'initiation aux techniques de la gravure sont organisés du 27 mars au 24 mai 2015. L'atelier débute par une visite de la Biennale et une découverte des différentes facettes du monde de l'estampe. Suivant votre âge et votre sensibilité, vous pourrez ensuite créer votre propre gravure en expérimentant une technique au choix parmi celles proposées : pointe sèche sur métal ou plastique, linogravure, monotype ou collographie. Chacun repartira avec son image imprimée.

-Certains artistes graveurs acceptent de faire visiter leur atelier. C'est une prolongation intéressante de l'exposition : la rencontre de l'artiste dans son milieu de travail.

★★(★) Les artistes de la Biennale utilisent des supports et des techniques différentes, selon le rendu qu'ils veulent donner à leur travail ou simplement selon leurs préférences et leurs connaissances. Connaissez-vous toutes ces techniques? Ci-dessous, voici des descriptions de techniques traditionnelles que vous pourrez retrouver dans le travail d'artistes, dans l'exposition. À côté de chaque définition, écrivez, dans un premier temps, le terme qui lui correspond. Ensuite, retrouvez l'artiste de la Biennale qui a employé cette technique.

Termes à retrouver : eau-forte / linogravure / lithographie / pointe sèche / sérigraphie / xylogravure

.....	Technique de gravure en taille d'épargne obtenue à partir d'un motif dégagé d'une matrice en bois.	Nom de l'artiste:
.....	Technique de gravure en taille-douce qui doit son nom à l'outil en métal utilisé pour inciser la matrice (qui peut être du plexiglass ou du métal).	Nom de l'artiste:
.....	Technique de gravure à plat, sur une pierre calcaire. Certaines parties de la pierre sont recouvertes d'une encre grasse laissant apparaître le trait de l'artiste.	Nom de l'artiste:
.....	Technique de gravure en taille d'épargne réalisée sur une matrice en <i>linoléum</i> .	Nom de l'artiste:
.....	Technique de taille en creux, à l'aide d'une pointe en métal, sur une matrice en métal. Plongées dans un bain d'acide, certaines parties recouvertes de vernis restent intactes et le métal, mis à nu, est rongé et gravé.	Nom de l'artiste:
.....	Technique de gravure à plat, dérivée du pochoir qui utilise des écrans (de soie ou nylon) dont l'artiste bouche les pores du tissu avec une encre à base de latex pour faire apparaître son trait.	Nom de l'artiste:

LA BIENNALE INTERNATIONALE DE GRAVURE CONTEMPORAINE

1. HISTOIRE

Cette année se déroule la 10e édition de la Biennale* internationale de Gravure contemporaine. La Biennale a pour objectif de montrer un aperçu complet et varié de l'art de l'estampe à travers toute l'Europe. C'est en 2005, après une interruption de quelques années, que les organisateurs de la 5e édition décidèrent d'étendre les prospections des artistes internationalement. L'exposition de la Biennale s'organise dans le cadre de la Fête de la Gravure qui rassemble 30 expositions - sur le thème de la gravure - dans divers lieux d'expositions de la région liégeoise. Le programme de la Fête de la Gravure est téléchargeable sur les sites : www.beauxartsliege.be et www.lesmuseesdeliege.be

Dans sa forme actuelle, la Biennale fait place aux nouvelles expérimentations modernes et relève aujourd'hui d'une grande variété de techniques et de supports. C'est cette diversité qui sera mise en avant dans ce dossier pédagogique.

UNE EXPOSITION SANS CESSE RENOUVELÉE

450 artistes ont renvoyé un dossier de candidature à la Biennale Internationale de la Gravure contemporaine, comprenant 5 à 7 œuvres récentes (postérieures à 2010). Seuls 47 d'entre eux ont été retenus au terme de la sélection, pour être exposés à la 10e édition de la Biennale. Les 250 créations des artistes seront présentées dans la salle Saint-Georges du BAL. Les artistes sont canadiens, polonais, belges, chinois, paraguayens, israéliens, etc. Ils se jouent des techniques, renouvellent les genres, transgressent les clivages, expriment avec conviction l'infinité des variations d'expression qu'autorise l'art de l'estampe.

Au fil des années, le kaléidoscope des procédés de gravure s'élargit : impression aux pigments, installation 3D, impression à l'encre thermique UV sur toile ou sur photographie, sérigraphie, impression sur soie, photogravure sur cuivre,...

2. LES ARTISTES DE LA SÉLECTION 2015 (QUELQUES)

Derek Michael BESANT

Derek Michael Besant est né à Alberta (Canada) en 1950. Avec ses parents, employés dans l'industrie pétrolière, il déménage très souvent. Après des études de Beaux-Arts à l'Université de Calgary, Besant travaille en temps que scénographe* au musée Glenbow jusqu'en 1977. Il se lance ensuite dans une carrière d'enseignant au Collège of Art and Design d'Alberta où il prend la tête du département de dessin. En commençant ses études, il s'oriente vers la peinture. Il se tourne rapidement vers la gravure qui l'intrigue et offre de nombreuses possibilités graphiques liées à la technique elle-même. Aujourd'hui il vit et travaille à Calgary.

Depuis de nombreuses années, Besant explore le rapport que le corps humain entretient avec l'espace. C'est cette relation spatiale qui est au cœur de sa démarche artistique : l'artiste travaille sur la dislocation et le mouvement des corps et en étudie les gestes. Dans ses gravures, Besant place le corps humain dans des chorégraphies* poétiques qui évoquent le sommeil, le rêve, le silence ou encore l'oubli. Les mouvements du corps deviennent une forme de langage.

Dans *Gravity*, travail présenté à la Biennale, Besant reste fidèle à cette exploration spatiale du corps. Le titre, *Gravity*, renvoie à la loi physique expliquant l'attraction terrestre des corps : la gravité.

Une silhouette* noire (comme une ombre), dont le mouvement du corps évoque la chute, semble irrémédiablement attirée vers le bas. Pourtant l'artiste ne nous montre ni le point de départ de cette chute, ni son point d'arrivée. L'effet de chute est renforcé par le traitement de l'arrière plan. Ainsi, de vives lignes obliques qui s'entrecroisent donnent un sentiment de vitesse, sans pour autant situer le lieu de l'action. Ses images sont imprimées sur un voile. Ce choix de support renforce le sentiment de légèreté des corps en mouvement selon la loi de Newton.

Derek michael Besant, *Gravity*, impression à l'encre thermique U.V. Sur voile, 2013

LOI UNIVERSELLE DE LA GRAVITATION

La loi de la gravitation a été découverte par Isaac Newton*. Elle décrit la gravitation comme une force responsable de la chute des corps et du mouvement céleste, c'est-à-dire l'attraction entre des corps ayant une masse. Tous les objets, quelle que soit leur masse, lâchés de la même hauteur tombent par terre au même moment. l'observons tous les jours : c'est cette force – l'attraction terrestre- qui nous retient au sol, qui est responsable des marées et du phénomène d'orbite des planètes autour du soleil.

▶ À VOUS DE JOUER

- ★ Derek Michael Besant travaille essentiellement sur les mouvements du corps. Faites des groupes de deux : une personne est dessinateur et l'autre modèle (alterner ensuite). Le modèle prend une attitude "en mouvement" – une position de marche, de course, de danse, ... et garde la pose – comme un arrêt sur image. Le dessinateur peut alors dessiner la silhouette du modèle. Attention : qui dit silhouette dit pas de détails ! L'intérieur du dessin sera rempli au fusain ou à l'encre de Chine. Les autres duos seront-ils capables de nommer les mouvements de vos silhouettes ? L'ensemble des silhouettes de la classe peut alors constituer une série représentant les élèves de la classe.

- ★★(★) Dans ce travail sélectionné pour la Biennale, Derek Michael Besant suggère une réflexion sur la loi physique de la gravité. En classe, vous pouvez mener des expériences afin de comprendre ce phénomène. Pourquoi tout ce qu'on lance dans les airs retombe toujours sur le sol ? Si on laisse tomber un livre et une feuille de papier en même temps, qui touchera le sol en premier ? Et si on froisse la feuille de papier, le résultat sera-t-il le même?

Matériel

- une chaise
- un livre que vous pouvez tenir à une main
- deux feuilles de papier de la même dimension que le livre

Expérience

Montez sur une chaise. Les copains de la classe s'assoient autour de vous par terre à une distance raisonnable. Tenez devant vous à même hauteur et horizontalement dans une main la feuille de papier et dans l'autre le livre. Au même moment, lachez les deux objets.

Que constatez-vous ?

.....

.....

.....

Refaites l'expérience avec le même livre et la feuille de papier MAIS cette fois, faites une petite boule avec la feuille.
Que constatez-vous ?

.....

.....

.....

Refaites l'expérience avec le même livre et la feuille de papier MAIS cette fois, placez la feuille sur le livre.
Que constatez-vous ?

.....

.....

.....

Comment pouvez-vous expliquer ces différentes observations ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Elmyrna BOUCHARD

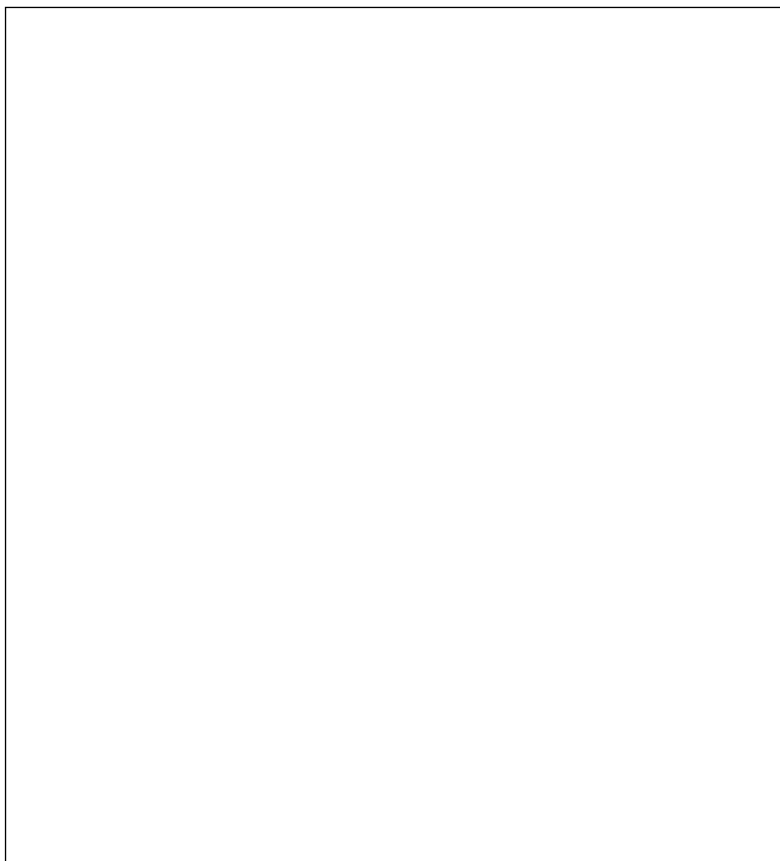
Elmyrna Bouchard est née en 1965 au Québec. Elle expose régulièrement à Montréal mais également en France, en Italie, au Japon... Bouchard utilise l'impression à l'estampe et joue avec les densités d'encre pour moduler son graphisme. Plusieurs de ses travaux évoquent le textile, les fibres tissées, nouées ou tricotées. De prime abord abstraites, ses compositions font penser à des napperons de dentelle ajourée*, des parures*, des cotes de maille*, des tapis. On retrouve souvent le même motif répété un grand nombre de fois dans un travail régulier et méticuleux, avec toutes les nuances d'un savoir-faire artisanal et non mécanique. À côté du jeu sur les entrelacs, d'autres gravures suggèrent de manière très épurée, des motifs enfantins, naïfs, avec, à nouveau, un rythme qui s'élabore par la juxtaposition régulière d'un même motif pour des compositions intimistes et spontanées.

Elmyrna Bouchard, *Projet point mousse #2*, estampillage, 2013.

▶ À VOUS DE JOUER

- ★ Dans le cadre ci-dessous, choisissez un motif (une forme géométrique, un chiffre, une lettre, ...) et reproduisez-le plusieurs fois pour que l'accumulation de ce motif laisse apparaître une forme reconnaissable.

- ★ À la manière d'Elmina Bouchard, créez vos propres estampes. Deux techniques au choix :
 1. Prenez un petit cube de bois ; entourez-le de ficelle, de manière régulière ou dans plusieurs sens. Trempez-le délicatement dans la peinture et pressez le socle de bois enrobé et encré sur une feuille de papier. Selon la pression exercée et en fonction de la manière dont vous aurez imprégné la ficelle de peinture, l'effet sera différent.
 2. Prenez un épi de maïs, vous placez à chaque extrémité une pique à brochette et, à la manière d'un rouleau à pâtisserie, roulez délicatement le maïs dans la peinture. Refaites le même mouvement sur une feuille. Effet pointilliste* garanti !

Marie BORALEVI

Marie Boralevi est née en 1986 à Paris. Diplômée en gravure de l'École Supérieure des Arts et Industries Graphiques Estienne et de l'École des Arts Appliqués Duperré de Paris, cette jeune artiste a acquis, en quelques années, une belle renommée sur la scène artistique parisienne.

Dans la série Animal Kingdom, Boralevi crée un monde imaginaire peuplé d'un bestiaire* énigmatique. Dans cet univers, tel un rêve, des êtres hybrides mi-homme mi-animal fabriquent une nouvelle humanité quelque peu inquiétante. Les titres des gravures sont le reflet de cette atmosphère presque cruelle : "présence empêchée", "camisole", "dans l'axe du drame"... Ainsi elle dresse un inventaire de cette nouvelle comédie humaine, en illustrant cette société imaginaire. Tel un explorateur moderne, Boralevi documente de dessins et gravures la découverte de ce nouvel univers teinté de primitivisme. Avec une grande virtuosité d'exécution, Boralevi rend tous les détails de ces êtres étranges.

Marie Boralevi, *ils dansent les os broyés*, aquatinte, eau-forte, pointe sèche, vernis mou sur cuivre, 2013.

HONORÉ DE BALZAC - LA COMÉDIE HUMAINE

C'est sous l'appellation "La comédie humaine" qu'Honoré de Balzac regroupe 91 romans écrits entre 1829 et 1850. L'objectif était de compiler une histoire naturelle de la société, étudiant tous les différents groupes sociaux qui la composent et le fonctionnement de celle-ci. Ainsi, Balzac construit une fresque de la société qu'il étudie sous trois aspects : analytique, philosophique et morale. Pour lui, l'apparence physique et les comportements mettent en évidence le mode de vie, la manière de penser et les moeurs des individus. Dès lors, les descriptions détaillées de Balzac éclairent le lecteur sur la relation entre l'homme et son milieu et tendent généralement vers la caricature et l'ironie. Ses romans sont souvent construits selon le même schéma : présentation minutieuse et lente, crise subite déclenchant passion et dénouement spectaculaire. Par sa démarche, Balzac capture tous les détails qui entourent la société de son temps.

À VOUS DE JOUER

- ★ Comme Marie Boralevi, vous pouvez aussi créer votre bestiaire imaginaire – et pourquoi pas celui de la classe ? Mettez-vous en scène comme un personnage mi-homme et mi-animal. Découpez dans des magazines ou revues des morceaux de corps d'animaux. Associez ces morceaux à votre photo également découpée. Amusez-vous à mixer à votre image des pattes, de la fourrure, un plumage. Ajoutez-vous des jambes ou des bras supplémentaires. N'hésitez pas à jouer avec la dimension de votre personnage hybride comme par exemple créer un être avec une grosse tête, un tout petit corps et de grandes jambes...Soyez imaginatifs.
NB : Associez dans un premier temps toutes vos pièces avant de coller les morceaux d'images.

- ★★ Marie Boralevi donne du volume à ses personnages hybrides en exploitant différentes nuances de gris obtenues en gravure par un réseau de lignes fines et de hachures plus ou moins étroites tracées avec la pointe sèche sur la matrice. C'est aussi cette technique du "tissage" de lignes qui lui permet de rendre les effets de texture par exemple des pelages. Décalquez les formes du collage réalisé plus haut (la technique du papier carbone peut-être utilisée). À l'aide d'un crayon d'écriture bien taillé, réalisez pour chaque forme de votre dessin un réseau de lignes serrées différemment et/ou entrecroisées. À noter : plus les lignes seront serrées, plus la forme paraîtra foncée.

- ★★★ Dans "La Comédie humaine", Honoré de Balzac souhaite donner une vision globale de la société de son temps. Pour ce faire, l'ensemble des romans qui la composent s'attache à dépeindre cette société et les différents groupes sociaux. À votre avis, pourquoi parle-t-on du travail de Marie Boralevi comme d'une "nouvelle comédie humaine" ? Justifiez votre réponse ci-dessous.

.....

.....

.....

.....

.....

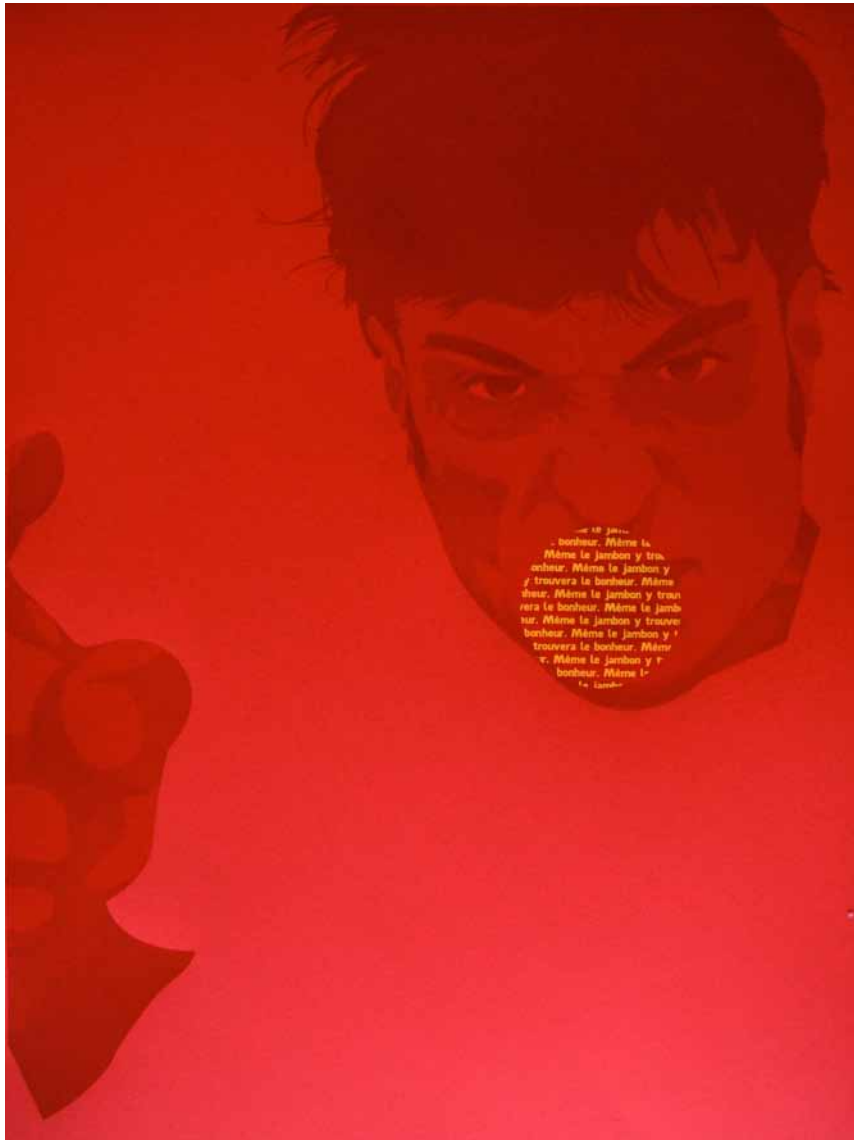
.....

.....

Patricia BOUFFARD-LAVOIE

Dans cette série de travaux, Patricia Bouffard-Lavoie pose une réflexion sur la publicité sous toutes ses formes (télévision, radio, presse écrite, internet, affiches) et en particulier sur les messages que celle-ci véhicule et les effets qu'elle peut provoquer sur nos modes de vie.

Selon l'artiste, la publicité a un discours superficiel. Suggérant un modèle social de perfection, la publicité tend à nous faire oublier les drames humains dissimulés derrière les industries d'où proviennent notre nourriture, nos vêtements, nos divertissements. Par sa démarche artistique, Bouffard-Lavoie souhaite sensibiliser le spectateur à l'absurdité des messages publicitaires en mettant en avant le poids des mots que la publicité utilise, doutant ainsi de la validité de ce discours publicitaire.

Patricia Bouffard-Lavoie, *Des cheveux heureux*, sérigraphie, 2014.

Pour ce travail lié au message publicitaire, Patricia Bouffard-Lavoie a choisi de travailler avec la technique de la sérigraphie. Ce procédé de gravure, créé en Chine sous la dynastie Song (960-1279), se diffuse au États-Unis à la suite de la forte immigration chinoise outre-atlantique au XIXe siècle. Sous l'impulsion de l'industrie américaine florissante, l'engouement est immédiat et la sérigraphie se modernise. Utilisé dans un premier temps pour le marquage industriel puis les affichages publicitaires, la technique trouve ensuite écho dans le monde artistique, notamment avec les artistes du mouvement Pop Art*.

LA PUBLICITÉ

La publicité est une forme de communication de masse dont le but est de fixer l'attention d'une cible visée (le consommateur) afin de l'inciter à adopter un comportement souhaité comme par exemple l'achat d'un produit. C'est vers 1830 que le terme "publicité" signifiant "l'action de rendre public" prend son sens actuel "d'ensemble de moyens utilisés pour faire connaître au public un produit". Ce changement de perception est lié au développement de la Révolution industrielle et du marché de consommation au milieu du XIXe siècle.

Aujourd'hui, la publicité agit sur notre société de deux manières : sous forme d'accompagnement de la consommation et sous forme d'exposition (images et discours) des produits. Les publicitaires affinent leurs recherches autour de nos styles de vie et de nos comportements en vue d'atteindre mieux encore le consommateur.

Celui-ci est une cible à laquelle il faut s'adresser directement ou à travers un représentant capable de l'influencer (enfant, docteur, collègue, leader d'opinion). Selon les saisons (périodes de fêtes, saisons,...), la publicité accompagne le consommateur dans le calendrier annuel, au rythme de la production. La publicité procède aussi en plaçant des produits dans les films, les séries, les événements sportifs ou musicaux.

En considérant la consommation de médias (comme la télévision, la radio, le cinéma, internet et la presse imprimée) en nombre d'heures par jour (de l'ordre de 6h/ jour) multipliée par le nombre moyen de publicités diffusées par heure, les experts estiment que le consommateur reçoit en moyenne 350 messages publicitaires par jour et par personne. Et si l'on considère plus largement l'ensemble des supports simultanés, nous serions exposés chaque jour à environ 1.200 à 2.200 publicités.

Patricia Bouffard-Lavoie, *Un vrai plaisir*, sérigraphie, 2014.

À VOUS DE JOUER

- ★ La publicité fait partie de notre quotidien. Chaque jour, des centaines d'images publicitaires nous entourent. Pouvez-vous citer tous les médias et supports où la publicité est présente ? Pensez à toutes les situations de notre vie de tous les jours.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- ★ Dans la presse écrite, la publicité occupe une place importante. Patricia Bouffard-Lavoie isole les messages publicitaires de leurs contextes et les exploite dans son travail artistique. À la manière de l'artiste, isolez ces slogans. Dans des magazines, découpez les slogans publicitaires que vous connaissez, qui vous font rire ou qui vous choquent. Pour chacun de ces slogans, imaginez un autre univers que celui dont il provient en procédant par collage. Par exemple, un slogan pour du jambon peut être associé à une image de mannequin provenant d'une publicité pour du shampoing. Réalisez votre montage publicitaire.

- ★★(★) Par sa démarche artistique, Patricia Bouffard-Lavoie veut dénoncer la superficialité des messages publicitaires mais aussi une certaine forme d'hypocrisie masquant les conditions de fabrication des produits de consommation courante. Pourtant, des drames économiques se jouent. Dans l'actualité récente, pouvez-vous identifier un ou plusieurs scandale(s) lié(s) à la production alimentaire ou à l'industrie du textile. Comme un journaliste, investiguez et discernez QUI, QUAND, COMMENT, POURQUOI. Ci-dessous exposez le résultat de vos recherches et citez vos sources.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Fernando FEIJOO

Après des études au Kent Institute of Art and Design (1998-2002) et à la Winchester School of Art (2002-2005), Fernando Feijoo vit et travaille aujourd'hui à Cambridge (Royaume-Uni).

Sa démarche artistique repose sur l'observation du monde moderne qui l'entoure. Plus particulièrement intéressé par les questions sociales et politiques, Feijoo propose un regard mordant sur la société contemporaine. Grand voyageur, il ne se déplace jamais sans ses carnets de route qu'il remplit de croquis et de collages, point de départ de ses gravures. Dans ces "roadbooks", il capture les aventures de ces voyages, reflets d'une certaine culture ou d'une atmosphère urbaine.

Ce travail résulte d'un besoin de raconter des histoires, celles des hommes, grains de sable dans les rouages de la grande organisation de la société. En effet, les héros de ces observations sont les acteurs de la corruption dans les rues, les voleurs à la tire et leurs victimes, les chiens errants et les rats des égoûts, en somme, une fresque grouillante de nos villes. On y reconnaît aussi les bâtiments emblématiques de ces villes, situant ces comédies urbaines tout autour du monde.

D'un point de vue formel, l'œuvre gravée de Fernando Feijoo puise dans de nombreuses sources d'inspiration telles que l'estampe mexicaine populaire, la gravure sur bois des artistes expressionnistes allemands au début du XXe siècle ou encore la bande dessinée. D'un point de vue thématique, son travail est souvent rapproché de la démarche de l'artiste anglais du XVIIIe siècle William Hogarth. Tous deux s'attachent à rendre la vie de leur temps dans ses aspects les plus sombres.

À l'occasion de la Biennale, Feijoo présente une série intitulée *A Modern Marriage*, inspirée directement de l'œuvre de W. Hogarth.

Fernando Feijoo, *A new generation* de la série *A Modern Marriage*, linogravure, 2014.

WILLIAM HOGARTH

Peintre et graveur anglais du XVIIIe siècle, William Hogarth s'est rendu célèbre par ses gravures illustrant la vie quotidienne londonnienne. Ses œuvres, telles que *La carrière d'une prostituée* et *Le mariage à la mode* constituent une satire* de la société anglaise de son temps. Il y met en évidence la corruption et la débauche, reflet d'une Angleterre à l'aube de la Révolution industrielle, dynamisée par les changements socio-économiques mais aussi secouée par ceux-ci. Bien qu'héritier de la tradition formelle de la peinture de genre* au Pays-Bas, Hogarth se fait aussi reporter de cette société nouvelle, tournant aussi les mondains en ridicule.

William Hogarth, Le mariage à la mode, PL. II, estampe.

▶ À VOUS DE JOUER

- ★ Dans la gravure de Fernando Feijoo, *A new generation*, pouvez-vous retrouver et entourer ci-dessous en rouge les motifs suivants : un homme mordu par un chien – un homme avec une longue vue - un criminel avec un couteau – la tour de "One Canada Square" et la tour "30 St Mary Axe". Savez-vous dans quelle ville se situent ces deux tours ?

.....

★(★) Observez bien la gravure de Fernando Feijoo, *A new generation*. À partir de celle-ci, pouvez-vous inventer un récit qui mette en scène les différents motifs que l'artiste a représentés ? Soyez-crétatifs !

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

★★(★) Observez en détail la gravure de Fernando Feijoo, *A new generation*, L'artiste y pose un regard critique sur la situation socio-politique actuelle. Sur base de vos observations, pouvez-vous identifier les aspects sociétaux sur lesquels Feijoo pose une réflexion ? Justifiez votre réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Florin HATEGAN

Florin Hategan est né en 1962 en Roumanie, dans la ville de Timisoara. Après des études d'ingénieur civil puis à l'Université des Beaux-Arts de sa ville natale, il s'exile en 1994 au Canada, où il vit et travaille actuellement.

Les thèmes de prédilection de Hategan tournent souvent autour de son enfance. Ce travail autobiographique* fait écho au climat politique des pays de l'Est sous le régime communiste comme des allusions au *Rideau de fer* et à la guerre.

Florin Hategan privilégie les techniques de gravure traditionnelles plutôt que les méthodes numériques (bien qu'il y recourt de temps en temps). Il a naturellement opté pour la technique de la linogravure offrant un contraste entre les masses noires et les masses blanches. Pour Hategan, cette opposition franche entre le noir et le blanc symbolise les contradictions permanentes de la vie.

L'aspect multiple des techniques de gravure est également au cœur de sa démarche. Pour l'artiste le choix d'une technique facilement reproductible permet de rendre ses images accessibles au plus grand nombre. De très grand format, les estampes de Hategan sont très fouillées. Chaque motif est le fruit d'un grand souci du détail et d'un jeu sur les textures. L'artiste dit lui-même de sa démarche artistique qu'elle lui donne l'occasion d'extérioriser son monde intérieur et de le confronter avec le monde extérieur.

Florin Hategan, *subject03*, linogravure, 2013.

LE RIDEAU DE FER

En 1946, Winston Churchill, dans son discours du 5 mars à Fulton (USA), emploie l'expression *Rideau de fer*. Celle-ci désigne la fermeture voulue du monde soviétique par rapport au monde occidental. Sur le terrain, cette frontière était matérialisée par des dispositifs de surveillance et de dissuasion (barbelés électrifiés, champs de mines, miradors...). La partie la plus tristement célèbre du *Rideau de fer* reste le fameux "mur de Berlin" construit en 1961. Ces installations, construites à l'initiative de Joseph Staline* et Nikita Khrouchtchev* avaient pour objectif (était) d'empêcher la circulation des personnes entre les pays de l'Est et ceux de l'Ouest, et notamment les ressortissants des pays de l'Est qui voulaient fuir vers les démocraties occidentales. À la suite des mouvements de réforme en URSS, les autorités hongroises ouvrent leurs frontières vers l'Autriche. Cet acte politique et la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, marquent le point de départ du démantèlement de ce *Rideau de fer* devenu dès lors obsolète.

À VOUS DE JOUER

- ★ Choisissez un événement de votre vie. Sur une fiche, racontez cette histoire avec vos mots. N'oubliez pas de préciser le lieu où s'est déroulée cette histoire, l'âge que vous aviez, les personnes avec qui vous étiez... Mélangez les fiches de tous les élèves de la classe. Chacun tire au sort un récit de vie et l'illustre dans le cadre ci-dessous.

- ★★ Sur cette carte muette de l'Europe, pouvez-vous colorier en rouge le territoire roumain ?
Pouvez-vous tracer en vert la ligne frontalière du *rideau de fer* ?

- ★★(★) Florin Hategan quitte la Roumanie en 1994 et se réfugie au Canada. En effectuant des recherches en bibliothèque, pouvez-vous expliquer le régime politique roumain avant 1989 ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Toujours en vous documentant, pouvez-vous expliquer ci-dessous la situation politique de la Roumanie depuis 2007 ?

.....

.....

.....

.....

.....

Frederik LANGHENDRIES

Originaire d'Anvers, Frederik Langhendries a passé son enfance près du port, classé deuxième plus grand d'Europe. Petit, il était fasciné par les empilements de containers métalliques, empilés et dressés comme des briques aux couleurs vives dans un monde imaginaire. D'ailleurs Langhendries compare volontiers ces containers aux blocs de construction colorés avec lesquels chacun d'entre nous a joué.

Boxes in transit est un projet multiforme et transdisciplinaire. À l'origine, l'artiste a réalisé un projet photographique en automne 2013 dans le port d'Anvers. Ce reportage compte plus de 100 photographies de containers qu'il a utilisé pour en faire des impressions sérigraphiées sur des boîtes en carton.

Frederik Langhendries, *Boxes in transit*, photographie, 2013

À la suite de ce travail photographique, Langhendries se lance dans un titanesque ouvrage de sérigraphies. Sur les faces et les rabats de 50 boîtes en cartons, il procède à une mise en couleur et à un marquage évoquant les containers des photographies. Le processus, exploitant de nombreux passages colorés, évoque la vie mouvementée des containers. Par la suite, Langhendries a assemblé dans une installation* les boîtes devenues containers de carton. Placées sur une palette de bois, maintenues par des sangles, Langhendries nous invite à prendre ses boîtes sérigraphiées pour des containers. Tous les éléments de l'installation rappellent le mouvement et le monde du transport de marchandises : les boîtes, symboles dans notre vie quotidienne de nos mouvements (ex. les déménagements), les palettes, ces plateformes où s'entreposent les charges en transit et les sangles de maintien des colis.

Comme point final de sa démarche artistique, Langhendries a confronté son installation à la réalité de la vie portuaire. Au port d'Anvers, les dockers ont soulevé avec une grue l'installation de boîtes vides sur leur palette. Langhendries veut nous faire confondre son installation avec les "vrais" containers du port. Mais il cherche aussi à mettre en confrontation les grands containers lourds et remplis de marchandises avec les petites boîtes en carton vides et légères.

Par ce processus artistique, Langhendries pose une réflexion sur le mouvement constant de notre société. Où, mieux que dans un port de marchandises, peut-on observer le ballet incessant des containers, descendus ou chargés sur les bateaux, acheminés ou emportés par des poids-lourds ou des trains ? Et si l'impression de désordre y règne, il s'agit d'un désordre organisé où tout est bien réglé.

Frederik Langendries

PORT D'ANVERS

Port belge situé sur l'estuaire de l'Escaut et s'ouvrant vers la mer du Nord, Anvers profite de sa position stratégique en Europe grâce au réseau de navigation intérieure proche très important permettant de transporter les marchandises par voie maritime et fluviale dans tout le continent. Cet atout est complété par un réseau routier et ferré reliant les grandes villes européennes. Grâce à ces avantages, le port d'Anvers est le deuxième plus grand port d'Europe derrière Rotterdam. Au niveau mondial, le port d'Anvers occupe la 17e place. En 2013, quelque 190 849 079 tonnes de marchandises y ont été échangées. Une croissance soutenue a conduit les responsables du port à équiper ce dernier de terminaux spécialement équipés pour la manipulation des containers.

CONTAINERS

Les containers sont des caissons métalliques en forme de parallépipède utilisés pour le transport des marchandises par voies maritimes, terrestres ou ferroviaires. Ces caissons ont une durée de vie de 15 ans et sont soumis à des conditions d'utilisation extrêmes (pluie, sel de mer, bosses, rouille,...). Chacun est identifié par un marquage (celui de son propriétaire), l'indication de son tonnage et divers pictogrammes*.

▶ À VOUS DE JOUER

- ★ Les containers du port d'Anvers et les boîtes en carton de Langendries sont tous des parallépipèdes rectangles. Pouvez-vous dessiner un cube en 3 dimensions ?
- ★★ Pourriez-vous fabriquer votre propre boîte ? Dessinez le plan "à plat" d'un cube. N'oubliez pas les rabats permettant d'assembler votre boîte. Une fois dessiné et prêt à être monté, chacun peut mettre en couleur et décorer son mini container.

Vladimir MILANOVIĆ

Milanović est un jeune artiste serbe qui crée des compositions assez interpellantes en utilisant des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art comme matrice sur lesquels il apporte des éléments visuels très actuels. Il établit ainsi un dialogue immédiat entre des modèles historiques et un contexte actuel. Dans l'œuvre ci-dessous, Milanović reprend une fresque du peintre Raphaël, *L'École d'Athènes*. Il y intègre une scène violente où l'on voit au centre un manifestant en cagoule (un terroriste semble-t-il), des décombres, de la fumée et un panneau sur la gauche avec le slogan "education is not for sale" (l'éducation n'est pas à vendre). Il dénonce les dérives de notre société de surconsommation abêtissante qui laisse trop peu de place à l'enseignement, à l'éducation, à la réflexion, à la culture...

Vladimir Milanović, *School*, impression digitale, 2013.

RAPHAËL, ARTISTE MAJEUR DE LA RENAISSANCE* ITALIENNE

Raffaello Sanzio, dit Raphaël (1483 – 1520) est un des peintres majeurs de la Renaissance italienne. Il a peint de nombreux portraits, des "Vierge à l'enfant" et des scènes religieuses avec une harmonie toute particulière, un grand équilibre entre le dessin et la couleur. Déjà de son vivant il était considéré comme un peintre génial. En 1508, Raphaël est nommé peintre de la papauté et réalise une série de fresques* au Vatican* : il décore notamment la Chambre de la Signature, la Stanza, (pièce dans laquelle le pape signait les documents officiels) rebaptisée ensuite la "Chambre de Raphaël".

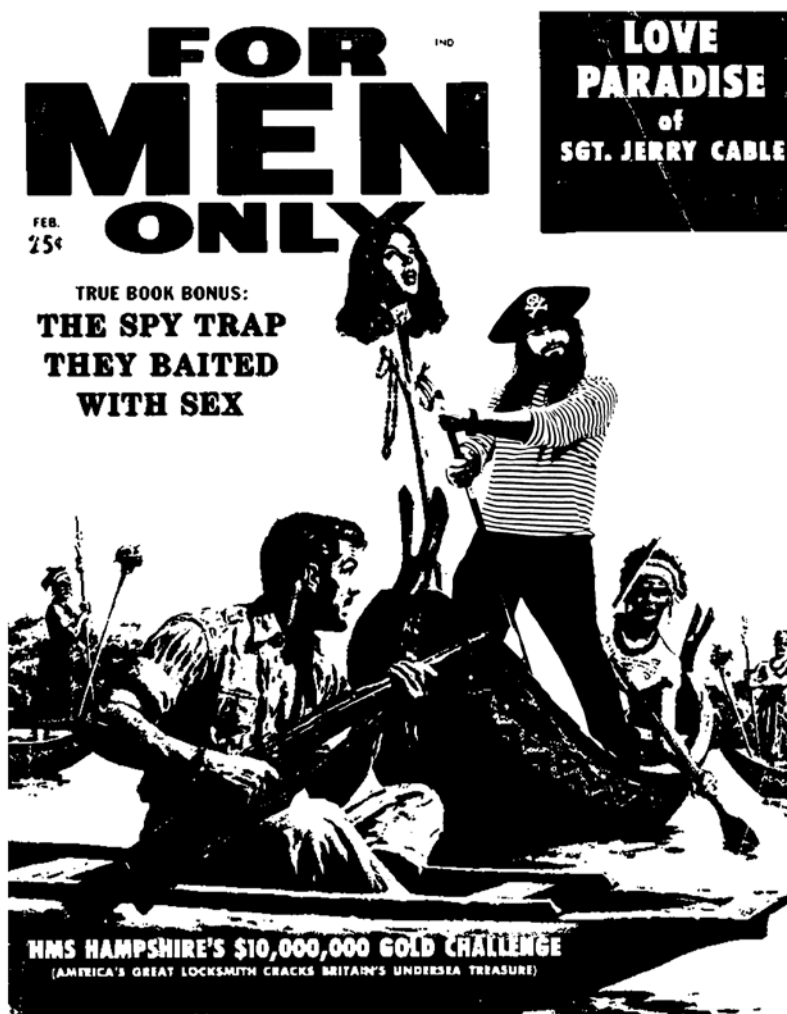
L'École d'Athènes est une fresque monumentale de plus de 7 mètres de long sur 5 mètres de haut, peinte dans les appartements privés du pape Jules II. Raphaël y représente les figures les plus importantes de la pensée et de la connaissance en Grèce antique : Epicure, Pythagore, Socrate, Platon, Aristote et une cinquantaine d'autres rassemblés dans un luxueux temple. À certains, il donne les traits d'artistes de la Renaissance comme Léonard de Vinci par exemple et lui-même, Raphaël. La référence à l'Antiquité était très importante à la Renaissance et cette œuvre est une façon d'affirmer que Rome au XVIe siècle était une civilisation aussi brillante que ne l'était la Grèce pour l'Antiquité.

▶ À VOUS DE JOUER

- ★ Le peintre Raphaël représente des penseurs grecs car ce sont des personnages importants pour lui. Représentez les personnes importantes pour vous : dessin, collage, silhouettes, liste de noms dans un joli caractère.
- ★★ Choisissez une oeuvre très connue de l'histoire de l'art (bibliothèque ou Internet), faites une photocopie et intégrez-y des éléments actuels (avec des photos, des dessins au marqueur, des bulles pour faire dire quelque chose à un personnage...) pour lui donner un nouveau sens, faire passer un message critique ou humoristique sur la société actuelle.

Charles MYNCKE

Charles Myncke est un jeune artiste belge issu d'Arts², l'école supérieure des arts de Mons. Il touche à plusieurs techniques artistiques : peinture, sculpture, installations*, interventions de street art * et impressions digitales. Pour celles-ci, il puise directement son inspiration dans les affiches des films américains de série B ou des couvertures de magazines d'aventures d'après-guerre. Imprimées en format monumental, elles en reprennent les compositions, les clichés et les slogans. Avec beaucoup d'humour, Charles Myncke reprend les codes de ces visuels rétro pour mieux les détourner : on retrouve dans chacune de ses images l'artiste lui-même, dans des autoportraits en pirate, aventurier, gangster ou témoin de scène de crime, entouré de soldats, de bandits, d'indigènes de contrées lointaines, de robots futuristes et de femmes sexy assez caricaturales... Les images ainsi mises en scène, ces univers vintage* et décalés donnent à voir le regard enjoué de l'artiste sur cette période, à moins justement que ces pastiches* ne soient là que pour en suggérer l'actualité.

Charles Myncke, Série cover myself, impression laser, 2012.

SÉRIE B

Le terme "Série B" est utilisé à Hollywood au début des années 30' pour désigner des films à petit budget, sans frais publicitaires hormis quelques affiches, et qui étaient projetés en avant-programme du film "A" (deux films pour le prix d'un seul). Ces films connaîtront un grand succès jusqu'à la fin des années 50', précisément les westerns, les films d'horreur ou les films de science fiction. Par extension, le terme "série B" désigne aujourd'hui des films à faible budget mais de qualité vraiment médiocre. Quant aux affiches de ces films, elles sont aisément reconnaissables, en noir et blanc ou plus souvent dans des couleurs criardes avec des compositions surchargées : des héros à l'avant plan, en plongée ou contre-plongée*, des personnages secondaires pour signifier une atmosphère générale (action, épouvante, aventure, voyage, polar...), le tout apparaissant aujourd'hui très kitsch* mais assez amusant.

KITSCH

Le "kitsch" est un mot d'origine allemande qui apparaît à la fin du XIXe siècle et qui est devenu international. Il qualifie la surcharge superflue d'éléments considérés comme vulgaires ou de mauvais goût dans une création artistique (arts plastiques, photographie, musique, théâtre....) : trop de dorures, des couleurs trop criardes, trop de décorations...

Parallèlement à la démocratisation de la culture, le kitsch est devenu un des styles les plus répandus dans le monde à travers les produits de consommation courante. Au départ assez péjoratif, le kitsch, le mauvais goût, est de plus en plus assumé et revalorisé dans l'art contemporain comme un style drôle et décalé.

À VOUS DE JOUER

- ★★ Dessinez un personnage héroïque (un pirate, un cowboy, une princesse, un monstre, un homme politique) et créez une affiche de film : le visuel dans lequel on sent l'atmosphère du film, le titre, le nom des acteurs principaux et, éventuellement, un slogan qui donne envie d'aller le voir. Utilisez la technique de votre choix : dessin, peinture, collage.

- ★★(★) En vous documentant sur la notion de kitsch, élaborer dans le cadre ci-dessous une oeuvre qui pourrait être qualifiée comme telle.

GLOSSAIRE

*** MOTS DE VOCABULAIRE DANS LE TEXTE**

NOMS COMMUNS

Ambigu : qui a un double sens

Aquatinte : technique de gravure imitant le dessin ; une plaque de métal est recouverte d'une fine couche de résine et immergée dans un bain d'acide. L'acide attaque le métal, créant une surface de travail accrochant particulièrement bien l'encre. L'utilisation de résines différentes, plus ou moins résistantes à l'acide, ainsi que la durée des bains permettent de rendre des effets plus clairs ou plus foncés.

Ajourée : percé à jours, trous qui permettent de voir au travers

Autobiographique : relatif à l'autobiographie – la vie d'une personne écrite ou peinte par elle-même

Bestiaire : Au Moyen Age, ouvrage dont les histoires mettent en scène des animaux pour illustrer un principe moral

Biennale : qui a lieu tous les deux ans

Chorégraphie : art de la danse, art de composer des ballets

Cotte de maille : tunique de guerre formé de petits anneaux de fer entrelacés

Fresque : technique de peinture murale à l'eau sur du plâtre humide

Installation : ensemble de choses installées pour former un tout artistique

Parure : ensemble de bijoux (collier et boucles d'oreilles assorties)

Pastiche : ouvrage, tableau dans lequel on imite un auteur, un artiste

Peinture de genre : la peinture de genre figure des scènes à caractère anecdotique ou familial.

Pictogramme : dessin symbolique servant à la signalisation

Plongée / contre plongée : point de vue de haut en bas pour la plongée et de bas en haut pour la contre-plongée

Pointilliste : quelqu'un qui pratique le pointillisme, une technique de peinture par petites touches juxtaposées, petits points accumulés pour créer des formes

Satire : écrit, discours, qui tourne en ridicule quelqu'un ou quelque chose

Scénographie : ensemble des moyens utilisés pour produire une création esthétique

Silhouette : ligne générale d'une personne

Vintage : Depuis les années 1980, ce terme, d'origine anglophone désigne dans la mode un vêtement ou un accessoire ancien, datant de l'époque où il a été créé.

NOMS PROPRES

Guerre froide : la guerre froide est la période de tensions et de confrontation idéologique et politique entre le monde occidental et l'URSS entre 1947 et 1989.

Nikita KHROUCHCHEV (1894, Kalinovka - 1971, Moscou) : homme politique soviétique qui dirige l'URSS durant une partie de la guerre froide.

Isaac NEWTON (1643, Woolsthorpe – 1727, Kensinghton) : philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste et astronome, Isaac Newton est surtout connu pour sa loi sur la mécanique classique, sa théorie de la gravitation universelle et sa théorie de la couleurs basée sur l'observation selon laquelle un prisme décompose la lumière blanche en spectre visible.

Pop Art : Pop Art émerge au milieu des années 1950 en Grande-Bretagne et fin des années 1950 aux États-Unis. La démarche des artistes "Pop" s'oppose à la tradition des Beaux-Arts par l'utilisation d'un répertoire graphique issu de la culture populaire de masse où les images de la consommation courante (publicité, bande dessinée, photographie de star,...) sont sorties de leur contexte et élevées pour elles-mêmes au rang d'oeuvre d'art, et par une production sérielle de leurs créations grâce à des techniques neuves non destinées à l'origine à une production artistique, mais plutôt, au monde industriel (la sérigraphie). Exploitant les ressources matérielles et les idoles de son temps, le mouvement Pop Art propose un regard critique sur le rôle de la société de consommation.

Renaissance : La renaissance est un mouvement de rénovation culturel et artistique qui couvre une longue période, de 1400 à 1600. Apparue en Italie, la Renaissance propose de nouveaux moyens d'expression plastique représentatifs d'une époque où les mentalités ont radicalement changé par rapport au Moyen Age. En Europe, on assiste au recul du pouvoir absolu du christianisme et à l'émergence de la philosophie humaniste amenant peu à peu "l'Homme" au centre des préoccupations au détriment des aspects religieux. Ce changement est le reflet de modifications dans le rapport des hommes vis-à-vis de leur foi. Le développement de l'imprimerie en 1440 par Gutenberg va également permettre la diffusion des savoirs (jusque là réservé au clergé), des nouvelles idées et des recherches scientifiques...Les humanistes ont soif de connaissance du monde qui les entoure. Les artistes de la Renaissance, eux-mêmes bien souvent humanistes, montrent dans leurs oeuvres cette connaissance du monde en utilisant la perspective linéaire, la construction des compositions selon le nombre d'or, la représentation anatomiquement correcte des personnages inspirés des beautés idéales de l'Antiquité et de manière générale en exploitant de nombreuses références au monde antique.

Joseph STALINE (1878, Gori – 1953, Moscou) : Secrétaire général du Parti communiste soviétique dès 1922, il prend la tête de l'URSS dès la fin des années 20' jusqu'à sa mort et y établit un régime de dictature.

Vatican : le Vatican est un Etat d'Europe. Cette cité-état est le siège territorial du Saint-Siège, enclavé dans la ville de Rome en Italie. Avec une superficie de 0,44 km², le Vatican est le plus petit état du monde. Le Vatican est dirigé actuellement par le pape François I.

PETIT DICTIONNAIRE DE LA GRAVURE

Voici quelques techniques de gravure les plus courantes.

A. LES TECHNIQUES DE TAILLE EN RELIEF

- **Gravure sur bois ou xylogravure** : cette technique est une gravure en taille d'épargne. L'image est obtenue sur une feuille de papier à partir d'un motif dégagé d'un bloc de bois. Le graveur esquisse son dessin sur le bloc puis incise la matière à l'aide de ciseaux, gouges et canifs.

- **Linogravure** : cette technique, inventée au 19e siècle, fait partie de la famille des gravures en taille d'épargne. La matrice utilisée est le linoléum (comme pour les revêtements de sol). Comme pour la gravure sur bois, le graveur incise la matière pour dégager le motif. Le linoléum est une matière tendre et souple qui la rend plus facile à travailler que le bois.

B. LES TECHNIQUES DE TAILLE EN CREUX

- **Gravure au burin** : de la famille des gravures en taille-douce, le nom de la technique dérive de l'outil employé pour entailler la matrice : un burin, sorte de lame d'acier coupée en biseau. Le graveur pousse cette lame dans le métal afin de creuser le motif. C'est la pression de la main sur l'outil qui détermine la profondeur de l'entaille dans le métal. Les nuances de gris et noir sont obtenues grâce à ces variations d'épaisseurs des incisions. Ce travail, difficile, long et minutieux, donne un résultat particulièrement fin.

- **Gravure à la pointe sèche** : cette technique de gravure en taille-douce doit son nom à l'outil utilisé pour inciser la matière : la pointe sèche, sorte de tige d'acier aiguisée. Contrairement au burin, la pointe sèche se manipule comme un crayon. Cette méthode est caractérisée par des creux bordés de barbes (de petites irrégularités sur tout le long du creux) qui, lors de l'impression, donnent un résultat plus "velouté".

- **Manière noire** : appelée aussi "Mezzo-tinto", cette technique était destinée à l'origine à rendre les mêmes effets que la peinture. La matrice en cuivre est percée d'une multitude de petits trous grâce à un outil particulier, le berceau, sorte de lame arrondie striée. Le côté rond de cet outil est hérissé de pointes. Le berceau est promené sur toute la surface de la plaque. Ensuite, le graveur gratte et écrase les petits trous puis passe un brunissoir pour retrouver des surfaces presque planes dans lesquelles l'encre sera plus ou moins retenue. Le résultat obtenu est une large gamme variant du blanc au noir profond, en passant par différentes nuances de gris.

- **L'eau-forte** : cette technique creuse chimiquement la matrice de métal. Le graveur dessine sur une plaque de métal vernie, à l'aide d'une pointe métallique. Par cette action, il met le métal à nu sans pour autant l'inciser. La plaque est ensuite plongée dans un bain d'acide. L'acide mord le métal là où il a été laissé à nu. Cette technique permet à l'aquafortiste de dessiner avec aisance sur la matrice. Ces gravures permettent d'obtenir un résultat plus spontané. L'eau-forte est appelée "la gravure des peintres", car elle ne nécessite pas de grandes connaissances techniques.

- **Vernis mou** : cette technique est dérivée de l'eau-forte. La plaque de cuivre est recouverte d'un vernis tendre. Par dessus cette couche de vernis, le graveur place une feuille de papier et dessine dessus avec un crayon dur. Chacun de ses traits entame le vernis et, grâce à la pression du crayon, le vernis adhère au papier, laissant le métal à nu à ces endroits. Le papier est retiré et la plaque est plongée dans un bain d'acide. Le trait gravé prend alors l'aspect souple du trait de crayon sur le papier.

C. LES TECHNIQUES À PLAT

- **Lithographie** : cette technique se pratique sur une pierre calcaire. Le nom de cette méthode, découverte à la fin du 18e siècle, provient du mot grec "lithos" signifiant pierre. L'artiste peint à l'encre lithographique, particulièrement grasse, sur la pierre calcaire. Il pose ensuite sur la pierre une solution composée de gomme arabique et d'acide qui fixe le dessin et ouvre les pores de la pierre là où aucune couleur n'a été appliquée. Ces parties sont alors gorgées d'eau. Après séchage, la pierre est nettoyée puis mouillée d'eau claire. Au rouleau, l'artiste encra la pierre. Les parties grasses dessinées acceptent l'encre alors que les parties humides la refusent. La feuille est alors placée sur la pierre et pressée. L'offset est une variante moderne de ce procédé.

• **La sérigraphie** : cette technique, dérivée du pochoir, utilise des écrans de soie ou de nylon. L'artiste réalise le dessin sur les écrans grâce à une encre latex. Un "bouche-pore" est ensuite étalé pour obstruer les parties sans dessin. Après séchage, l'encre latex est décollée, libérant ainsi les mailles du motif et laissant passer l'encre.

VI. BIBLIOGRAPHIE

-ADHEMAR, Jean, *La gravure des origines à nos jours*, Paris, 1979.

-ADHEMAR, Jean (dir.), *Que sais-je ? La gravure*, Paris, 1972

-BRUNNER, Félix, *Manuel de la gravure*, Suisse, 1962.

-COSTILLA, Luis Feas, *Cave Canem, Cuidado el artista*, in catalogue de l'exposition *Cave canem*, Galerie Vertice, Oviedo, Espagne, 2008.

-DELEN, Adrien Jean Joseph, *Histoire de la gravure dans les Anciens Pays-Bas et les Provinces belges*, Paris, 1924.

-DE SOUSA, Jörg, *L'estampe, de la gravure à l'impression*, Paris, 1988.

-REMON, Régine, *La gravure à Liège aux 17e, 18e, 19e et 20e siècles*, Communication des Journées Mosanes, Liège, 2003, 2004, 2005, 2006.

-SARAZIN, Jean-Jacques, *Petit précis de gravure d'art*, Marseille, 1992.

-WILLIAMSON, Andrea, *Is it a print, photo, painting or sculpture ?*, In ffwdweekly.com, 14 janvier 2010.

