

Année 2019-2020
Support pédagogique de la formation :
«Art japonais»

Formateur

Yves Lamberty
C-Paje

Art Japonais

30 septembre et 01 octobre 2019 – Arthotèque de Mons

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 ...

Ce dossier reprend des questionnements et des réflexions autour de la thématique, mais ne pourra vous présenter une trace exhaustive de tout ce que nous avons pu aborder en formation.

Des questions en suspens ?

Le C-paje se tient à votre disposition pour répondre à vos **questions éventuelles** suite à 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. Fiches techniques

- Le Mont Fuji : un nouveau regard sur le paysage (Hokusai)
- Soleil levant
- La vague (La Grande Vague de Kanagawa de Hokusai)
- Mon petit carnet Kawaii
- Le Kawaii
- Le chat (le porte-bonheur des Japonais)
- Les centenaires (l'archipel regorge de centenaires)
- Les paysages et animaux du Japon
- L'art du pliage du papier
- L'impression

II. Bibliographie

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

I. Fiches techniques

Le Mont Fuji : un nouveau regard sur le paysage (Hokusai)

Animation : « en deux couleurs complémentaires ou en noir et blanc »

Plusieurs variables sont possibles en utilisant les mêmes consignes comme le collage, le pochoir et le coloriage.

En observant l'image ci-dessus, nous voyons au premier plan une silhouette, au second plan un triangle à la pointe coupée et au troisième plan des lignes.

Symboliquement, la silhouette représente l'action dans l'image, le triangle représente le Mont Fuji, quant aux lignes, elles représentent le rayonnement du soleil levant.

Matériel :

Une silhouette en mouvement dans un magazine ou journal	Une feuille A4 de papier noir ou de couleurs, une feuille blanche (160 g/m ²) et une feuille blanche de papier d'imprimante (80g/m ²)
Une paire de ciseaux ou un cutter	Une feuille de Plexi
Une latte	Une bombe de couleur

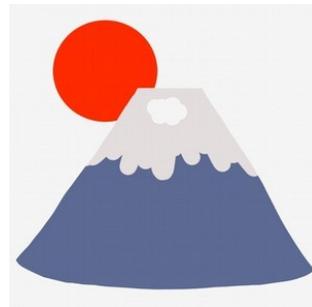
Un tube de colle

Déroulement :

- Découper la silhouette du magazine, la poser sur la feuille blanche de papier d'imprimante. Faire le contour de la silhouette au crayon gris et découper.
C'est le premier plan.
- Pour le Mont Fuji, prendre la feuille noire, la plier en deux pour former deux triangles et couper.
- Le premier triangle forme le Mont Fuji, couper le sommet pour avoir un petit aplat.
- Sur le second triangle, tracer des lignes qui partent du sommet vers la base avec un espacement à votre convenance. Ces bandes noires symboliseront les rayons du soleil levant.
- Placer les rayons du soleil sur la feuille blanche et coller. Ensuite, placer le Mont Fuji (le triangle noir) sur les rayons et coller. Pour terminer, placer la silhouette blanche sur le mont Fuji et coller.
- Cadrer le collage soit en posant un passe-partout dessus ou en le découpant.

Animation : « Pour fabriquer un pochoir »

À partir de votre illustration, soit vous photocopiez le dessin et vous placez ensuite une feuille plexi dessus et vous tracez les contours blancs en formes fermées. Ensuite, vous les découpez. La couleur remplira les vides.

La formule avec des feuilles de couleurs complémentaires donne un aspect Pop art. Aspect que nous allons exploiter avec le thème du soleil.

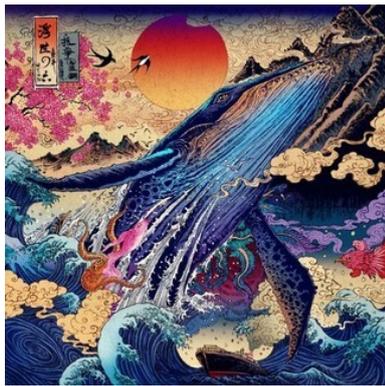

30 septembre et 01 octobre 2019 – Arthotèque de Mons

Soleil levant

En japonais, « JAPON » se dit NIHON ou NIPPON et s'écrit : 日本.

日 signifie SOLEIL (ou jour) et 本 signifie ORIGINE (ou racine). Nihon peut donc se traduire comme « ORIGINE DU SOLEIL », soit « SOLEIL LEVANT ». Les Japonais eux-mêmes appellent donc leur archipel ainsi.

En observant ces différentes œuvres, nous pouvons utiliser plusieurs techniques plastiques.

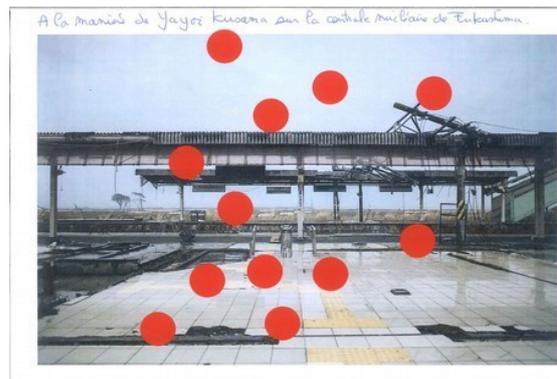
L'artiste contemporaine YAYOI KUSAMA exploite ce cercle solaire dans son œuvre comme beaucoup d'autres.

Animation : « Découpage de ronds de couleurs orange »

Découper des ronds de couleurs orange et les placer comme YAYOI KUSAMA dans l'espace, c'est fastidieux. Le plus facile serait de placer par collage ou coloriage des ronds sur une image, comme une photocopie d'un intérieur japonais, ou d'un intérieur danois. Mais cela peut-être, une photocopie de la ville de Tokyo, ou de la centrale nucléaire de Fukushima et de sa ville fantôme.

Matériel :

Photocopies A3 ou A4 (selon le temps imparti) de la ville de Tokyo, ou d'un intérieur épuré, ou n'importe quelle image
Crayons, des marqueurs de couleurs, ou Posca, de ton orange ou de plusieurs tons
Objets ronds pour tracer des cercles
Gommettes à coller orange (si budget)

Ajouter des points orange sur cette photo de la ville fantôme de Fukushima et vous avez une animation à la manière de YAYOI KUSAMA encrée dans le contexte actuel nucléaire.

Animation : « Variante Pop art »

Pour un effet "Pop art" en utilisant le découpage et collage d'images iconiques de mangas, du cinéma et des arts martiaux, mais aussi dans les figures traditionnelles.

Matériel :

Feuilles A3 orange, rouge, jaune (des feuilles de récupérations c'est parfait aussi)

Photocopies d'icônes japonaises

Feuille A4 pour recevoir le collage

Magazine d'images (vieux mangas...)

Ciseaux, un cutter

Déroulement :

- Tracer le contour d'un verre sur la feuille jaune, couper. Il symbolisera l'astre solaire.
- Couper la feuille orange en deux afin d'obtenir deux triangles, ensuite tracer des lignes partant d'un angle vers la ligne (l'angle donne l'impression d'être le point de fuite), vous allez avoir des lamelles qui symboliseront les rayonnements. Placer le rayonnement de manière esthétique sur la feuille A4, placer le cercle jaune sur le point de contact.
- Découper dans des magazines des personnages à votre convenance. Les Faire glisser entre les rayons du soleil en jouant (un au-dessus et l'autre en dessous) avec pour trouver un mouvement esthétique.
- Coller le tout. Cadrer et découper les rayons qui dépassent de la feuille.
- En mettant plus de feuilles de couleurs, vous aurez des résultats surprenants.

Alternative :

- Si vous placez une feuille de plexi dessus et qu'avec un feutre noir indélébile vous tracez le soleil et son rayonnement.
- Fermer les formes et les découper.
- Vous obtiendrez un pochoir pour le bomber.

La vague (La Grande Vague de Kanagawa de Hokusai)

Animation : « Représentation en 3D »

Nous allons explorer la 3D avec cette œuvre qui s'y prête bien, à l'aide des différents plans formés par les vagues et le Mont Fuji en arrière-plan.

Matériel :

Une photocopie d'un dessin n/b comme ci-dessus
au format A4 pleine page

Un cutter

Une planche pour découpage

Une feuille de papier carbone (pour décalquer)

Un tube de colle

Un crayon gris et un crayon de couleur

Plusieurs feuilles A4 300g/m²

Déroulement :

- Prendre la photocopie de la grande vague au format A4, avec le crayon de couleur, délimiter le premier plan et les autres plans l'un à la suite de l'autre (la vague dans le coin droit en bas de la page représente le premier plan, le deuxième plan est sur le côté gauche de la vague en bas...).
- Il est important de dessiner à partir du 3e plan, des bandes verticales, qui descendent vers le sol, ajouter 1 cm à leur longueur, afin de le plier pour le coller sur la base.
- Idéalement, il y aura 9 plans au total.
- Sur une feuille ou un carton, qui servira de base au montage. Prendre le premier plan, plier le bout et coller. Faire de même avec le second et ainsi de suite.
- Renforcer avec des languettes en forme de « L » ou en « Rectangle ».
- Le résultat est en blanc, mais il est possible de varier les couleurs et motifs.

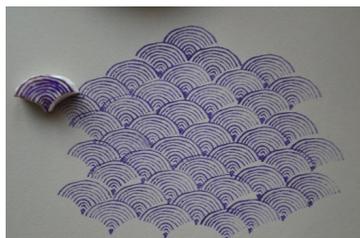
Vous pouvez aller plus loin en fabriquant un contour dans du carton léger, en mesurant correctement et en pliant soigneusement celui-ci, ensuite vous y découpez l'ouverture. Il y a des modèles pour fabriquer des boîtes sur internet.

Vous pouvez y ajouter un surfeur, un requin (style: "Les Dents de la mer"), ou une autre icône qui intéresse le jeune.

Animation : « Les tampons et l'impression »

L'impression japonaise est souvent faite de répétition du même motif, nous le trouvons sur les estampes comme sur les tissus.

À partir du thème de la vague, nous allons utiliser la technique de l'impression à l'aide de tampons.

Matériel :

Des légumes, comme la pomme de terre ou la carotte, pouvant être gravés (pas cher). Sinon, il y a des matériaux de sculpture spéciaux pour l'impression.

Des gouges, des outils à pointes (qui serviront à graver)

Des encres et éponges (il existe des boîtes)

Des modèles (simples pour s'inspirer)

Différents papiers

Déroulement :

- Couper une pomme de terre en quatre, prendre un quartier. Dans la chair plate, y graver avec une pointe ou une gouge, des lignes en quart de cercle. (Voir l'exemple sur la page précédente)
- Encre ce morceau sur un tampon et faire l'impression en le posant sur une feuille.
- Recommencer la répétition du motif afin de remplir un espace suffisant.

Variante possible :

- Passer des élastiques autour du capuchon d'un bocal, pour en faire un tampon. De la ficelle autour d'un morceau de bois peut servir de tampon. Il y a quantité d'objets qui peuvent être détournés pour servir de tampon.
- Créer aussi des motifs avec de la colle chaude. (Voir la photo de droite ci-dessous).

Mon petit carnet Kawaii

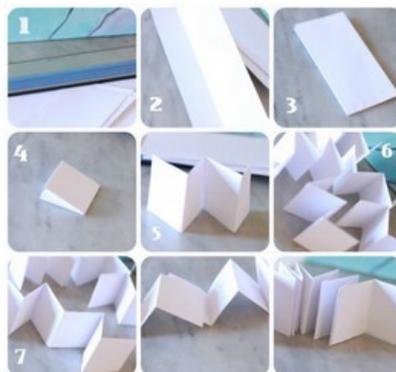
Animation : « Création d'un livre en pliage »

Le livre de pliage peut accueillir des impressions et de la couture.

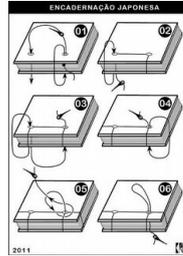
Variante possible : Le livre en pliage peut servir de support à différentes expressions artistiques comme le collage, la couture, le dessin, la création d'une mini action manga... Ou la création d'un carnet en une seule feuille. Celui-ci peut être réalisé à l'aide de la technique de la broderie.

Déroulement :

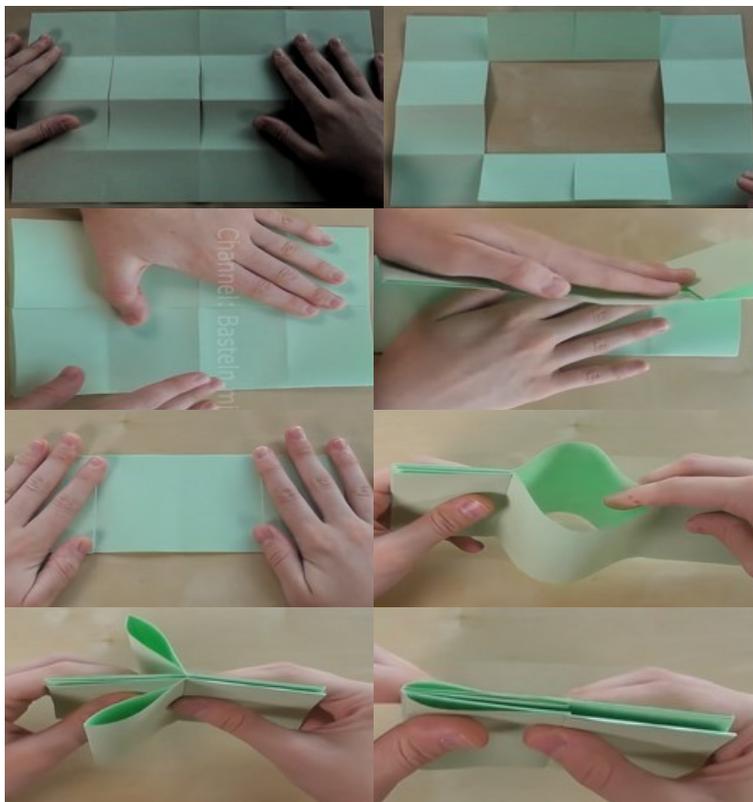

- Découper des bandes de papier de même longueur et largeur avec une paire de ciseaux.
- Prendre une bande et la plier en 2 dans le sens de la longueur.
- Plier ensuite en 2 dans le sens de la largeur.
- Plier une nouvelle fois dans le sens de la largeur.
- Déplier et positionner les plis de façon à obtenir un accordéon.
- Plier les autres bandes.
- Fixer toutes les bandes pliées en glissant les extrémités les unes aux autres de façon à obtenir un long accordéon.

Le point de reliure japonais :

Tutoriel en image pour réaliser un mini carnet Kawaii en une feuille A4.

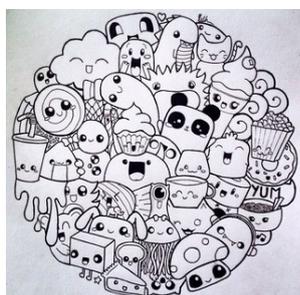

Le Kawaii

Animation : « création de personnages Kawaii »

Kawaii signifie: mignon en Nippon. Tout un mouvement artistique s'est développé au Japon autour du Kawaii que ce soit en illustration, en mode vestimentaire, en façon de vivre.

Vous allez créer des personnages simples et mignons à partir de quelques traits dans des formes géométriques ou des formes d'icônes populaires. Le plus important est d'avoir des exemples pour s'en stimuler en les recopiant dans un premier temps pour dans un second temps en inventer.

Matériel : (se trouvant facilement sur internet.)

Des photocopies d'exemple de réalisation Kawaii

Une photocopie d'expressions de visage (très géométrique)

Des photocopies d'objets iconiques pop

Une feuille calque

Un crayon

Une gommette

Un feutre noir fin

Déroulement :

- Observer les objets sur des photos.
- Choisir un objet, positionner un calque dessus et faire les contours au crayon.
- Simplifier au maximum les traits.
- Ajouter une expression (pensez que les traits de l'expression sont souvent grands dans le Kawaii, comme de très grands yeux.)
- Passer le résultat au feutre fin noir.

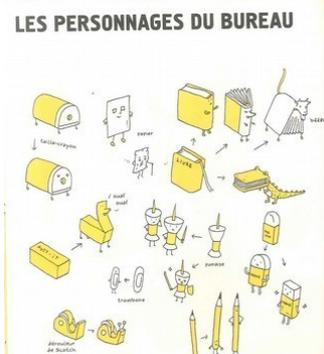
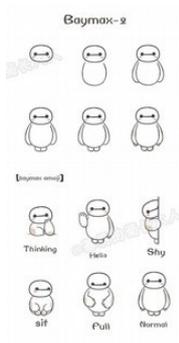
Pour aller plus loin, réaliser plusieurs personnages, les placer dans une forme ronde (symbole du Soleil levant) comme l'exemple ci-dessus. Placer une feuille de carbone en dessous du calque, tracer les traits du personnage avec un bic ou un crayon, ce qui permet le transfert du dessin dans le cercle dessiné sur une feuille.

Animation : « un personnage Kawaii à partir d'une photo »

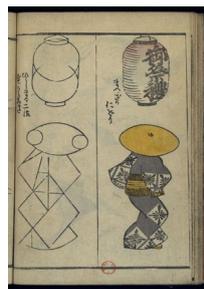
À partir d'une photo prise dans un magazine publicitaire, de la photo d'un fruit, ou d'un objet pouvant susciter une illustration, en y rajoutant quelques traits.

D'autres exemples par l'image de Kawaii :

Le dessin facile avec des formes géométriques est à la base de certaines estampes anciennes comme ci-dessous.

30 septembre et 01 octobre 2019 – Arthotèque de Mons

Le Chat (le porte-bonheur des Japonais)

Différentes animations autour de ce thème sont facilement réalisables avec peu de moyens.

Matériel :

Un modèle simplifié du chat
Un carton
De la laine

Un cutter ou une paire de ciseaux
Un cure-dent

Une variante :

Animation : « marque-page à partir de dessin Kawaii facilement réalisable »

Matériel :

Différents papiers de couleurs
Un cutter

Un crayon et un feutre noir et des posca (blanc ...)
Des modèles

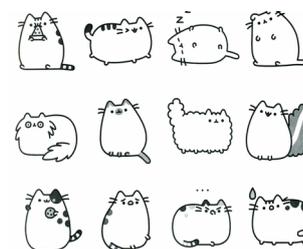
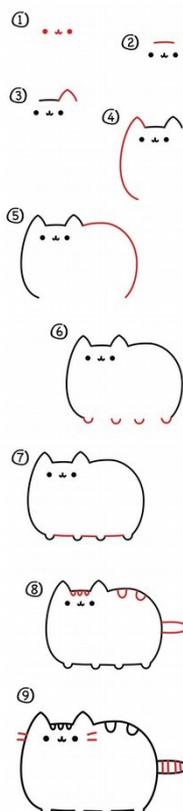
Déroulement :

Le plus important c'est de dessiner le bras et de les découper en partie afin d'obtenir une sorte de trombone (une attache).

30 septembre et 01 octobre 2019 – Arthotèque de Mons

Animation : « dessin facile du chat »

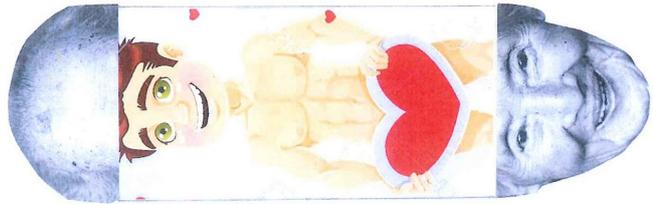
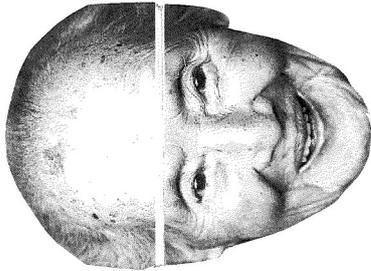
Le Chat est présent sur les estampes, mais c'est aussi une figure du monde contemporain, qui se retrouve dans les mangas, le Kawaii et comme porte-bonheur dans les temples. Pour transformer le chat en licorne, vous ajoutez un cône sur la tête et ensuite un arc-en-ciel entre deux nuages.

L'animation consiste à s'exercer à reproduire les étapes pour réaliser un chat avec un crayon. Ensuite, vous avez des exemples d'expressions et d'éléments supplémentaires que vous pouvez ajouter. Maintenant, vous pouvez passer les traits au feutre noir. L'idée est de produire une série de chats différents. Le principe est que le chat, ou n'importe quel autre animal, vient d'une forme simple, à laquelle s'ajoute quelques éléments typés, qui permettront de les différencier.

Les centenaires (l'archipel regorge de centenaires)

Animation : « Un visage peut en cacher un autre »

Matériel :

Une photocopie d'un visage de centenaire

Une feuille blanche papier machine A4

Un tube de colle

Une paire de ciseaux

Une photocopie d'un élément pouvant se trouver dans la tête ici un jeune homme nu

Déroulement :

- Découper le visage, ensuite couper au-dessus des yeux. Prendre la feuille A4 et la plier en quatre sur la hauteur. Coller ensuite le haut de la tête sur le pliage 1, laisser les pliages 2 et 3 et coller le bas de la tête sur le pliage 4 comme illustré ci-dessus. Dessiner deux traits qui relient les deux parties de tête.
- Découper l'élément ou les éléments que vous désirez voir apparaître dans la tête, coller.
- Refaire le pliage en essayant de joindre les deux morceaux du visage afin d'en obtenir un (style accordéon).

Les paysages et animaux du Japon

Animation : « Fresque collective avec des motifs hamonshu (ondulants) et des grues du Japon »

Animation : « Création d'un livret avec la technique du point de reliure japonais »

Matériel :

Rouleau de papier kraft

Pastel gras blanc, jaune clair, vert clair, les tons pastel

ECOLINE de couleur très sombre, faites-en un mélange pour obtenir une couleur presque gris-noir

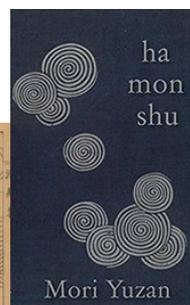
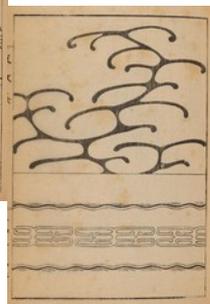
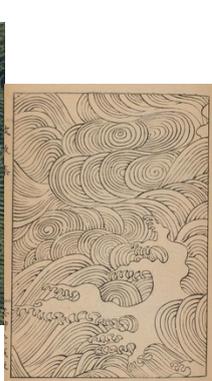
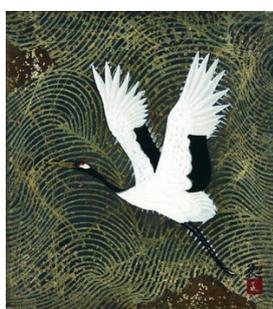
Photocopies de grues du Japon

Photocopies de motif vague des estampes japonaises

Ciseaux et tube de colle

Déroulement :

- Étendre le papier kraft sur une certaine longueur souhaitée.
- Avec un pastel gras par participant, dessiner des motifs en forme de vague vue sur les estampes. Tournez autour de la table et remplissez l'espace au maximum.
- Ensuite avec des pinceaux, étaler l'ECOLINE sombre sur la totalité de la surface. Le pastel gras va rejeter l'ECOLINE et apparaître à nouveau. Laisser sécher.
- Découper les grues du Japon.
- Quand c'est sec, découper le grand format en petit format (style: carte postale). Prendre le nombre vous convenant afin de créer un livret d'images avec des grues du Japon.
- Coller les grues sur les petits formats, les positionner de manière à créer un mouvement d'une feuille à l'autre.
- Assembler avec le point de reliure japonais.

Animation : « les animaux hybrides d'inspiration japonaise »

Fabriquer des monstres à la chaîne selon la technique de l'assemblage à partir de la carpe Koï du Japon.

Matériel :

Feuilles de plexi ou de papier calque

Un crayon

Une gomme

Des POSCAS ou des feutres de couleur

Des feutres noirs

Des photocopies d'animaux, d'insectes, et de carpes Koï

Déroulement :

- choisir un animal de départ (**dans ce cas la carpe Koï du Japon**) que tu décalques avec le crayon sur le papier calque ou sur le plexi avec un feutre noir.
- Ajouter des pattes, des ailes, une tête, une queue. En testant différents assemblages grâce à la transparence,
- Redessiner vos choix au crayon pour assembler un nouvel animal.
- Gommer les traits qui empêchent l'uniformisation.
- Remplir avec une nouvelle apparence : plumes, poils, fourrures, écailles...
- Colorier le nouvel animal au posca ou aux feutres de couleurs.

Ou choisir deux photocopies une carpe Koï et un autre animal, les plier en deux pour avoir un assemblage, placer du papier collant pour empêcher qu'ils bougent. Ensuite, poser la feuille de plexi par-dessus, et avec le feutre noir, les décalquer. Enfin, colorier avec les POSCAS. Retourner la feuille de plexi et par magie les traits réapparaissent.

L'art du pliage du papier

Animation : « Origami »

L'impression

Animation : « impression monotype »

Technique d'impression facile pour motif japonais ou autre (impression de perspective).

- Étaler de manière uniforme avec un rouleau l'encre acrylique blanche sur un plexiglas.
- Avec un rouleau à papier collant, le poser sur le plexiglas et le faire glisser légèrement.
- Répéter autant de fois que vous voulez l'opération. Ensuite poser une feuille noire dessus, presser fortement et la retirer.

II. Bibliographie

- ★ BELMOKHTAR Valérie - « **Ateliers d'illustration. Comment trouver son style** » - Éditions Pyramyd, 2019, 136p.
- ★ CHAUSSON Jeanne et EVRARD-PIAT Élisabeth - « **.50 ateliers créatifs. À la découverte des arts visuels** » - Éditions Pyramyd, 2018, 120p.
- ★ DELAY Nelly et RUSPOLI Dominique - « **Hokusai en 15 questions** » - Éditions Hazan, 2018, 96p.
- ★ YORIFUJI Bunpei - « **Devenir un expert RAKUGAKI. Développer son imagination par le dessin selon Bunpei YORIFUJI** » - Éditions B42, 2016, 177p.

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.