

EXPL'ART

DANS CE FASCICULE...

1. Introduction

- a. Sortir du cadre
- b. Oser, essayer, innover

2. La photo numérique

- a. Les outils
- b. La technique
- c. projets

3. L'art vidéo

- a. Les outils
- b. La technique
- c. projets

4. L'installation

- a. Trois caractéristiques principales de l'installation
- b. Projets
- c. Trucs et astuces

5. La poésie « slam »

- a. Déroulement d'une soirée de concours Slam
- b. Projets
- c. Exercices et ressources

6. L'art et l'environnement

7. Guide pour monter une exposition

8. Ressources

- a. Les logiciels
- b. Annexe Éclairage
- c. Annexe Prises de vues
- d. Annexe Scénarimage
- e. Partager notre art – Risques et Bénéfices de l'Internet
- f. Partenaires dans la communauté

Intro

Sortir du cadre

Quand on pense aux « arts visuels », l'image suscitée est souvent celle d'un dessin ou d'une peinture encadrée sur le mur d'un musée. Par contre, les arts visuels et surtout les arts contemporains ont beaucoup évolués grâce à l'expérimentation et les idées novatrices des artistes qui ont voulu essayer de nouvelles choses. Quand on parle d'art contemporain, on parle des pratiques et réalisations d'artistes revendiquant « une avancée dans la progression des avant-gardes ». Il est difficile d'y coller une définition fixe puisque l'art contemporain peut prendre une multitude de formes différentes. Il comprend une multitude de disciplines, telles que la sculpture, les trames sonores, l'installation, la photo numérique, la vidéo, la performance plus encore. La définition de l'art contemporain évolue donc continuellement et change en réaction aux créations des artistes.

Oser, essayer, innover, découvrir !

Ce fascicule n'est donc pas un « guide » mais une clé qui ouvre la porte à de nombreuses possibilités. Nous vous présenterons des exemples de formes d'art contemporain et alternatifs. Il ne faut donc pas se sentir limités par cette liste. Au contraire, soyez inspirée à changer, modifier, adapter, et à vous approprier ces projets pour convenir à votre prochaine création. À la fin du fascicule, vous trouverez aussi des fiches de ressources ainsi que les 7 étapes à suivre pour monter votre propre exposition ou festival des arts dans votre communauté.

¹ Nathalie Heinrich, « L'art contemporain est-il une sociologie ? » p. 63 in Grand Dictionnaire de la philosophie sous la dir. de Michel Blay, Larousse - CNRS Éditions, 2003

La Photographie

La photographie, c'est l'art de l'observation.

La photographie n'est pas un nouveau médium, mais la façon avec laquelle on prend une photo change et évolue continuellement avec les nouvelles technologies. Maintenant, en plus d'être capable de prendre une photo avec une caméra, on peut prendre une photo avec notre téléphone, une webcam ou même avec certains lecteurs MP3.

Les outils

Il y a deux catégories principales d'appareils photos :

- Argentique (35mm, Polaroid, jetable) – Ces caméras utilisent de la pellicule argentique pour capter l'image.
- Numérique (compact et « SLR ») – Ces caméras enregistrent l'image sur une carte de mémoire numérique sous forme de fichier.

Les caméras argentiques peuvent être peu coûteuses (on peut se procurer une caméra jetable pour moins de 20\$). Par contre, nous ne pouvons voir l'image qu'au moment du développement de la pellicule, et le nombre de photos prises est limité.

Les caméras numériques nous permettent de prendre un nombre illimité de photos, sans devoir se procurer de pellicule, et de transférer les images directement à un ordinateur afin de les manipuler.

La technique

Peu importe le type de caméra utilisée, il y a quelques principes de base qui deviennent très utiles quand on prend une photo.

La règle des tiers

Elle consiste à placer les éléments clés de l'image sur les lignes qui séparent les tiers verticaux et horizontaux et sur les intersections entre ces lignes. Ceci dégage le sujet et les éléments importants (comme l'horizon) du centre de la photo. Une photographie composée selon la règle des trois tiers est peut-être plus dynamique et donne plus d'espace au regard pour vagabonder. (insérer un exemple)

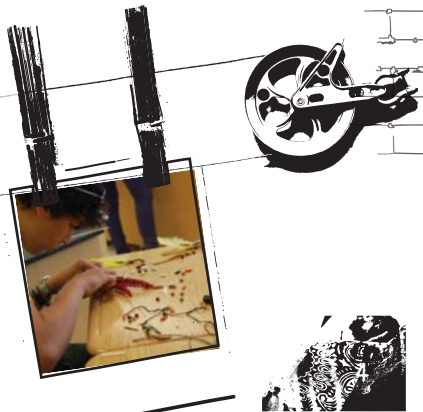
Éclairage

L'éclairage peut influencer l'ambiance d'une image. Si vous n'avez pas accès à des lampes d'éclairage professionnel à votre école, improvisez ! Des lampes, des chandelles, la lumière qui provient d'une fenêtre et même le flash de la caméra peuvent tous transformer l'ambiance de votre scène.

*Dans la section ressources, vous trouverez des exemples d'erreurs d'éclairage à éviter

La retouche d'image et manipulation digitale

Grâce à des logiciels de photomontage, nous pouvons transformer nos photos en ajustant la couleur, le contraste, la taille, ou même y ajouter ou éliminer des éléments.

** Dans la section des ressources, vous trouverez une liste de logiciels gratuits qu'on peut utiliser pour manipuler nos images.*

Projets

Citation-appropriation

Trouver une image que vous aimez dans une revue, un livre ou sur Internet. Essayez de recréer la photo à votre façon utilisant la même composition mais des objets ou personnages différents. Qu'est-ce qui change ? Comment est-ce que ces choix modifient le sens de l'image ?

Trucs et astuces

Pas de budget pour imprimer tes images ? Pourquoi ne pas profiter d'une exposition virtuelle. Crée un blog de photos sur Internet. Demande à ton prof d'informatique si tu peux exposer tes images comme fond d'écran ou comme écran de veille sur les ordinateurs de l'école.

L'art vidéo

La vidéo est avant tout, l'image en mouvement. La vidéo peut prendre plusieurs formes : le film « Hollywood », documentaire, court métrage, le vidéoclip de musique, l'annonce publicitaire, le clip YouTube etc. La vidéographie est comme la photographie – une forme d'art ou l'observation est clé. Par contre, la vidéo nous permet de capturer 24 images par seconde tandis que la photo nous oblige à n'en choisir qu'une seule. La vidéo nous permet aussi d'intégrer une trame sonore, ce qui ajoute encore plus de possibilités. L'art vidéo peut être expérimental et n'a pas nécessairement besoin de personnages, ou de scénario. Tout comme une photo peut capter un moment intéressant ou une image abstraite, l'art vidéo peut se baser sur une émotion, un concept, des textures, une idée.

Les outils

On peut créer une vidéo avec une caméra vidéo, mais si on n'a pas accès à une caméra vidéo, plusieurs appareils photos numérique ont aussi une fonction vidéo, ou peuvent être utilisés pour créer une animation en volume (« stop motion »). Si on utilise une caméra à cassettes Hi-8, Mini-DV ou une caméra à mémoire interne, on peut faire le montage par ordinateur. On peut aussi réaliser une vidéo à montage automatique.

La technique

Éclairage et prises de vues

Puisque les caméras vidéo n'ont pas de « flash », il est très important de bien éclairer une scène. Utilisez beaucoup de lumière naturelle si elle est disponible (ouvrez les rideaux, filmez à l'extérieur) ou utilisez des lampes si vous filmez à l'intérieur. Le cadrage de la scène – autrement dit, la façon dont les objets et personnages sont organisés dans l'espace filmé – est tout aussi important.

** Pour des exemples de prises de vues, voir la section ressources.*

Scénarimage

Le scénarimage est une excellente façon d'organiser ces idées même avant de toucher la caméra.

** Trouvez un exemple dans la section ressources.*

Projets

Animation en volume

On peut créer une animation à partir d'une série d'images numériques. Avec une caméra numérique, prend une image d'un groupe d'objets. Sans déplacer la caméra, déplace légèrement les objets dans la scène et prend une deuxième photo. Répète cette démarche jusqu'à ce que tu aies une cinquantaine de photos. Lorsque le film est projeté à une vitesse normale, la scène semble animée.

Montage automatique

Pas accès à un ordinateur ? Pas de problème ! Prévoit tes scènes et filme directement sur la cassette vidéo. Film 3-5 secondes d'images abstraites et appuie sur le bouton 'pause' Choisi une autre scène et répète ce processus jusqu'à ce que tu aies 90 secondes de vidéo. Visionnez le résultat !

L'installation

L'installation en art visuel est une œuvre combinant différents médiums en vue de modifier l'expérience du spectateur dans un espace. Elle peut combiner la sculpture, la vidéo, la photo, le son, le dessin, la peinture, des objets trouvés ou la performance. Dans une galerie ou un musée, une installation peut souvent prendre toute une salle. Une installation d'art peut aussi être réalisée dans un espace public : une ruelle, dans un parc, sur le mur d'un édifice, dans une vitrine, à un arrêt d'autobus, une salle de classe – dans n'importe quel lieu où une intervention pourrait changer l'interaction entre l'art et l'espace.

Trois caractéristiques principales de l'installation

1. Mettre en relation la personne et le site. L'installation peut être une expérience immersive qui comprend le corps entier d'une personne – pas simplement un des sens (tel la vue). C'est souvent une expérience plus globale. Avec l'installation, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, mais ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ou même parfois ce qu'on touche.

2. Le contexte du site. Une sculpture/peinture/vidéo peut souvent être exposé dans différents lieux sans affecter la nature du projet. Avec l'installation, on prend presque toujours en considération le site lui-même, et cela devient une partie importante du projet. Par exemple, une vidéo qui parle de l'environnement est perçue de façon différente si elle est présentée dans une galerie sur un écran, ou si elle est projetée sur un édifice industriel qui crée beaucoup de pollution. Le contexte influence l'interprétation de l'œuvre tout comme l'œuvre influence le lieu.

3. L'interactivité. Avec l'art d'installation, le « spectateur » est souvent invité à faire partie de l'œuvre d'art – à changer le résultat par sa présence et son intervention. Le spectateur n'est pas simplement là pour faire l'expérience de l'œuvre, mais pour faire partie de l'œuvre.

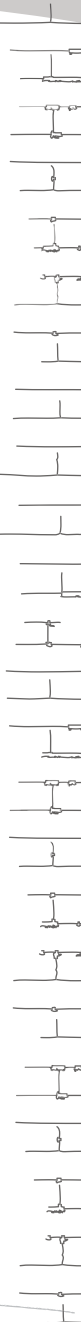
Projets

Installation sur site temporaire - Choisissez un site dans ta communauté et passes-y la journée avec un groupe d'amis et des matériaux pour créer (cartons, ciseaux, colle, peinture, objets du magasin de dollar ou du Village des Valeurs). Faites un remue-méninge de vos réactions à cet endroit et créez une intervention à partir de cette banque d'idées. Prenez des photos de l'installation avant et après votre intervention.

Trucs et astuces

Les magasins de seconde main sont une excellente ressource pour trouver des matériels pour créer une installation. N'hésitez pas à visiter les ventes de garage ou le sous-sol des grands-mères!

Collaborez – l'installation peut inclure plusieurs formes d'art (vidéo, sculpture, son, peinture). Donc, travaillez en groupe et collaborez afin de créer une installation qui inclut une diversité de

formes d'art. Vous pouvez aussi demander à des musiciennes d'y participer si vous le désirez.

Puisque les installations sont souvent temporaires et peuvent changer au cours d'une exposition, prenez beaucoup de photos de votre installation, avant, pendant et après votre intervention. Avec ces images vous pouvez créer un site web qui fait la promotion de vos œuvres, ou créer un catalogue d'exposition – un livre qui contient des images et du texte décrivant l'art et les artistes.

Exemples d'artistes Canadiens qui travaillent en installation :

- BGL - <http://www.bravobgl.ca/>
- Michel de Brouin - <http://www.micheldebrouin.org/fr/index.html>

La poésie « slam »

Simplement, le slam est un spectacle d'art oratoire a cappella. Sans costumes ni accessoires, chaque poète a 3 minutes et un micro. Cinq juges choisis parmi la foule accorderont au poème un pointage sur 10. L'importance c'est la liberté d'expression et la créativité spontanée non censurée.

La structure du poème slam

Quand on crée un poème slam, la structure qu'on choisit peut être aussi importante que les idées du poème, puisque le rythme et les rimes transmettent le message. D'habitude, un poème slam emploie une série de rimes à la fin de chaque vers ; soit des rimes plates (AABB), croisées (ABAB) ou embrassées (ABBA). Tout comme une chanson emporte son auditeur dans la mélodie et le rythme, les rimes et le nombre de syllabes du slam guident le spectateur.

« Ce qui est innovateur du slam, en matière d'art oratoire, c'est qu'il démocratise la poésie – par une grande liberté dans le style et le sens, les catégories se confondent, et forment une nouvelle plate-forme d'expression artistique, ainsi que socioculturelle, qui renforce l'expression personnelle et citoyenne à la fois. Finalement, et surtout, le slam laisse au public le soin de décider ce qu'il veut entendre, par le biais des pointages. Ainsi le poète devient redevable envers la société qui l'écoute, et se doit de maintenir l'attention qu'il reçoit. »

- Medhi Hamdad : Artiste, musicien, poète slam

Déroulement d'une soirée de concours slam

- Assembler une foule pour assister au spectacle
- Les inscriptions sont libres à toutes
- On doit confirmer la participation de 2 à 6 artistes « slammeurs »
- Pas de décoration ni d'accessoires
- Le temps de parole est limité à 3 minutes
- On lance un thème à nos participantes et on leur donne des stylos et du papier pour composer un poème
- On choisit par hasard dans la salle un jury de 5 personnes qui évalueront les poètes sur une échelle de 1-10
- Après avoir donné quelques minutes à nos « slammeurs », chacun leur tour peuvent dire, lire, chanter, murmurer, ou rapper son slam
- Les juges accordent un pointage basé sur le poème mais aussi la performance

Projets

La soirée slam – Organise une soirée slam dans ta communauté – Dans un café, lors d'un spectacle de talents à l'école ou à ton centre communautaire. Tout ce qu'il te faut c'est un micro, un chronomètre, des affiches pour le pointage, du papier et des crayons. À la recherche de slammeurs et slammeuses? Demande à l'équipe d'impro, ou la troupe de théâtre à ton école !

Trucs et astuces

Comme activité brise glace lors d'une soirée slam, demandez à chaque slammeur de se présenter en se décrivant utilisant chaque lettre de leur nom. Par exemple, « Je m'appelle Mehdi, et je suis **M**ystérieux, **E**nergique, **H**ilarant, **D**ésopilant et **I**nspirant »

Comme exercice de réchauffement, choisis un thème (l'école, la guerre, l'environnement etc.) et choisissez une lettre de l'alphabet au hasard. Donnez 2 minutes à chaque participante pour dresser une liste de mots qui correspondent au thème et qui commencent par la lettre qui a été choisie.

Sites Web Ressource :

- <http://www.le-slam.org/> site web de la France qui sert de ressource pour le slam francophone
- <http://www.ivycontact.com/> - Site web de l'Artiste Ivy, poète Montréalais qui est le fondateur de la ligue slam québécoise
- <http://www.slamontreal.ca/> Site web de l'organisme Slamontreal qui se voue à la production et diffusion d'évènements slam au Québec

L'art et l'environnement

Plusieurs des matériaux traditionnels utilisés en art peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement. Par contre, de plus en plus, les artistes se servent de matériaux recyclés et sains pour l'environnement. Voici quelques exemples que vous pouvez utiliser aussi.

Trucs et Astuces

Recyclez – Servez-vous de papiers recyclés pour vos dessins, de pots de yogourts pour mélanger votre peinture, du carton du bac de recyclage pour une sculpture.

Conservez – Assurez-vous de ne pas gaspiller les matériaux que vous utilisez. Avez-vous vraiment besoin d'autant de peinture, ou allez-vous jeter le surplus ?

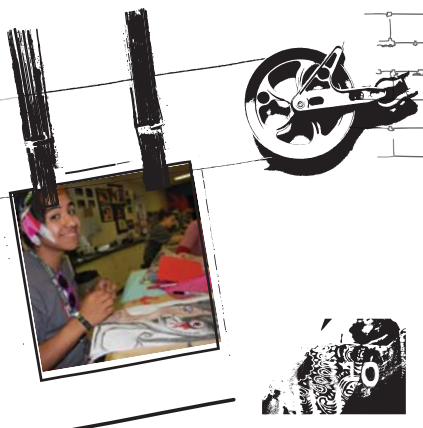
Choisissez - Faites le choix des produits écologiques. Des peintures à base d'eau au lieu de celles à base d'huile. Souvent les quincailleries vendent des litres de peinture acrylique qui ont été pigmentées d'une couleur non désirée à grand rabais.

Appropriiez – Servez-vous de jouets usagées, de matériaux des magasins de seconde main, des plastiques et d'objets qui se trouvent dans les poubelles ou dans votre sous-sol.

Empruntez – Si vous réalisez une installation, elle peut être temporaire. Empruntez des objets de vos amis au lieu d'acheter des nouveaux objets.

Réutilisez – si vous avez fini une œuvre, après avoir pris des photos, vous pouvez réutiliser les parties pour créer une nouvelle œuvre. Une photo peut faire partie d'un collage, ou être intégrée à une peinture par exemple.

Exemple d'un artiste contemporain qui utilise des matériaux recyclés – Jérôme Fortin <http://jeromefortin.com/>

Guide pour monter une activité artistique !

Suivre les 7 étapes !

1. L'exploration

Quoi ? Pourquoi ? Pour Qui ? Avec Qui ? Avec Quoi ? Qu'est-ce qu'on veut organiser ? Un vernissage ? Une exposition ? Une soirée de visionnement d'art vidéo ? Un tournoi de poésie slam ? Un festival des arts ?

2. La planification

Quand ? Où ? Comment ? Est-ce qu'on a choisi le lieu pour notre exposition ? Est-ce qu'on a choisi tous les artistes et œuvres à exposer ? À qui devons-nous demander la permission ? On établit des échéanciers.

3. L'organisation

On répartit les tâches, on partage les responsabilités, et on passe à l'action ! Est-ce qu'on a une photographe ou une vidéographe pour documenter la soirée ? Est-ce qu'on crée un site web ou un blogue pour l'événement ? Souvent, des artistes qui organisent une exposition fabriqueront des cartons publicitaires avec une image des œuvres sur le devant, et les détails du vernissage à l'endos. C'est une excellente façon de donner un aperçu de l'exposition, de faire de la publicité et de garder un souvenir après l'exposition.

4. La coordination

On respecte les échéanciers, on se rencontre régulièrement, on encourage la participation des membres.

5. La tenue de l'activité

S'assurer que tout est en place et que chacune sait ce qu'elle a à faire. Être attentive aux réactions des participantes. Rangement et nettoyage.

6. L'évaluation

Évaluer l'activité avec les participantes. Si c'est une exposition d'art, souvent un carnet de commentaires est laissé sur une table afin de recueillir les commentaires de la foule.

7. Célébrons nos efforts

L'esprit d'équipe, c'est important ! Voilà pourquoi il faut prendre le temps de s'offrir des moments de plaisir et de détente. Le succès d'une activité réside souvent dans le plaisir qu'on a eu à l'organiser. Célébrons nos efforts et nos succès et prenons le temps de remercier tous ceux et celles qui nous ont aidé !

Ressources

Exemple Éclairage

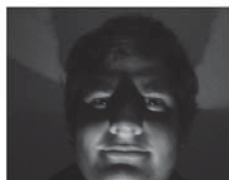
Erreurs à éviter en éclairage

Éclairage frontal (de trop près)
-Aplatit le sujet
-on perd les détails du sujet
-création d'ombres exagérées derrière le sujet

Éclairage du haut
-Peut créer des ombres exagérées
-illusion optique peut déformer les visages
exceptions: pour créer l'impression d'une lumière "divine"

Éclairage du bas
-Peut créer des ombres exagérées
-illusion optique peut déformer les visages
exceptions: pour créer l'impression "histoire de peur, feu de camp"

Éclairage du côté (gauche ou droite)
-Peut créer des ombres exagérées
-illusion optique peut cacher un côté du sujet
-exagération des textures
exceptions: pour mettre l'emphase sur la texture du sujet filmé

Contre-jour (lumière derrière le sujet)
-peut créer une silhouette (même s'il y a de la lumière qui provient devant le sujet)
-éviter filmer devant une fenêtre ou lampe
exceptions: si l'on veut cacher l'identité du sujet

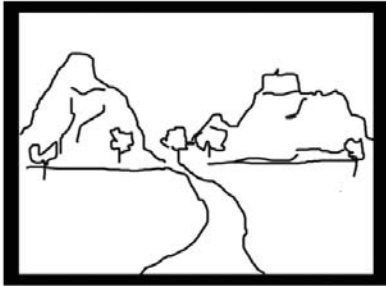
À Noter:

il y a des exceptions où ces techniques d'éclairage sont appropriées, il s'agit d'être conscient de l'effet de la lumière sur le sujet que l'on filme, et de l'utiliser à notre avantage!

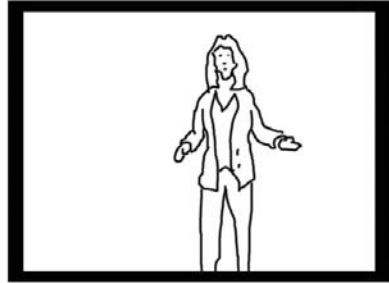

Exemple : Prises de vues

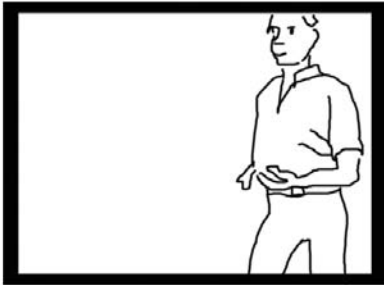
Les prises de vues

Plan d'ensemble

Plan moyen

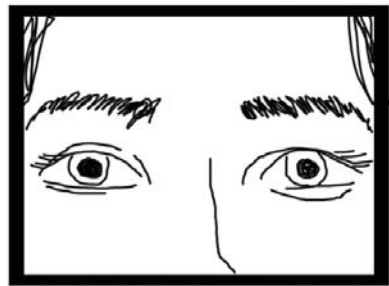
Plan américain

Plan rapproché

Gros plan

Très gros plan

Voir Annexe 1 : Scénarimage (p. 16)

Logiciels de montage et manipulation digitale

Si vous avez accès à un ordinateur, mais pas de logiciel de montage vidéo ou de photomontage, ne vous découragez pas. Il y a toute une gamme de logiciels « à code ouvert » qui sont gratuits. On peut les télécharger ou, s'en servir sur Internet. Voici une liste de programmes que vous pouvez utiliser.

Photo :

Sur votre ordinateur – Photoshop (qui peut coûter un peu cher), iPhoto ou MS Paint <http://www.gimp.org/> – GIMP est un programme à code ouvert qu'on peut télécharger gratuitement, avec des fonctions semblables à Photoshop <http://www.picnik.com/> - Piknik - Ce site web comprend une suite de montage

Video :

Sur votre ordinateur : Windows Movie Maker ou iMovie

Si votre ordinateur n'a pas un de ces logiciels, mais que vous avez accès à Internet, servez-vous de www.jaycut.com Ce site web comprend une suite de montage vidéo gratuite disponible dans 6 langues différentes.

Internet - Les bénéfices et les risques

Internet peut être une excellente ressource pour promouvoir ton art ou faire de la publicité pour une exposition. On peut même créer des expositions virtuelles via un blogue de photos ou de vidéos. Internet peut être utilisé pour partager tes œuvres avec des amis ou des membres de la famille n'importe où dans le monde. Il faut par contre faire attention puisqu'Internet est un lieu public. Quand on met son art sur Internet, il est aussi possible qu'on emprunte une de tes photos ou une de tes vidéos sans demander ta permission. De plus, tout comme tu ne partagerais pas ton nom, ton âge, ton adresse ou tes informations personnelles avec un étranger, il ne faut JAMAIS divulguer ces informations en ligne.

Voici quelques consignes à suivre pour être sécuritaire en ligne :

- Utilise un pseudonyme ou un nom d'artiste si tu crées un compte ;
- Demande à un parent, ou un enseignant de revoir le contenu que tu mets sur Internet, il ou elle peut te donner des conseils sur ce qui est, ou n'est pas approprié ;
- Avec l'aide d'un adulte, ajuste les préférences de sécurité de ton blogue, page Facebook ou compte Youtube afin de limiter qui peut y avoir accès ;
- Ne donne jamais de renseignements personnels à des personnes que tu rencontres sur Internet.

Sites web pour partager ton art

- **Vidéo**

- Youtube.com - Vimeo.com

- **Photos**

- Flickr.com - Picasa.com

- **Blogues**

- Blogger.com - Tumblr.com
- Wordpress.com

Partenaires dans ta communauté

Centres d'artistes et galeries communautaires

Pour une liste à jour des centres d'artistes ontariens :

- www.arcco.ca - L'assemblée des Centre autogérés d'artistes
- <http://www.rcaa.org> - Réseau Arts Actuels

Resource d'art contemporain

- <http://www.ccca.ca/> - Centre de l'art contemporain canadien
Le projet de la base de données sur l'art canadien comporte actuellement plus de 54 000 images et plus de 600 clips vidéo et audio créés par plus de 600 artistes et graphistes; et quelque 2 400 textes par plus de 200 écrivains et collectionneurs.
- www.akimbo.ca - En anglais seulement - Compagnie qui tient un blog d'art contemporain partout au Canada. Il y a aussi une section d'ateliers et une section de soumissions où vous pouvez soumettre votre art.
- <http://www.pbs.org/art21/> - En anglais seulement - Série d'émissions à propos des arts contemporains produite par PBS. Toutes les émissions sont disponibles en ligne gratuitement et sont accompagnées de textes, projets et autres ressources.

Centres communautaires

Les centres communautaires et culturels dans ta communauté peuvent être des partenaires dans l'organisation d'activités artistiques. Ils sont de lieux idéaux pour organiser une exposition, une installation, une soirée de visionnement de vidéo ou une soirée de poésie slam.

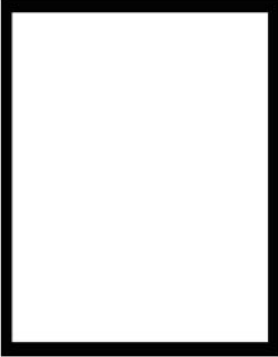
Pour trouver un centre communautaire francophone dans ta région, consulte le bottin franco-ontarien de l'AFO (L'assemblée de la francophonie de l'Ontario) (www.monassemblee.ca) ou contacte le bureau de la FESFO (www.fesfo.ca)

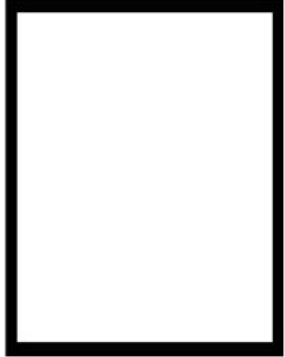
Annexe 1

Scénarimage - Feuille de route

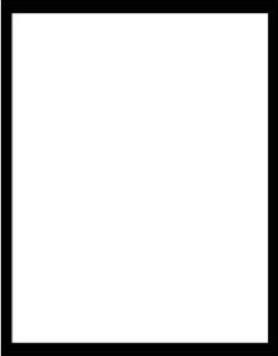
durée: _____
scène: _____
son: _____

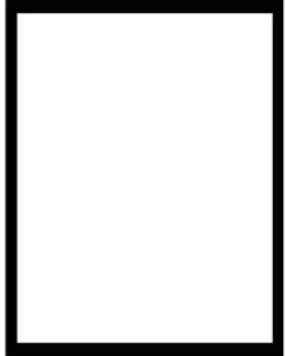
durée: _____
scène: _____
son: _____

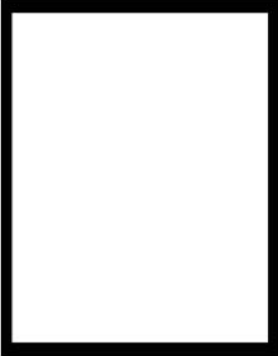
durée: _____
scène: _____
son: _____

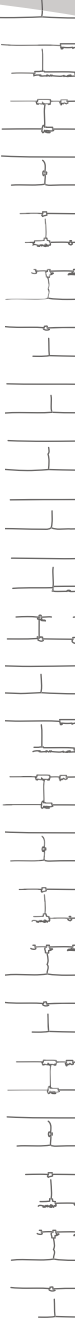
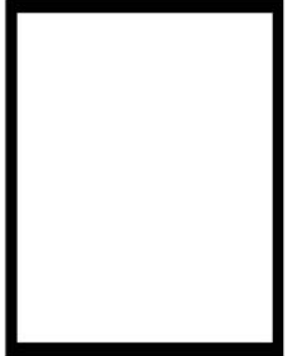
durée: _____
scène: _____
son: _____

durée: _____
scène: _____
son: _____

durée: _____
scène: _____
son: _____

Notes

Notes

Notes

fesfo
fédération de la jeunesse franco-ontarienne

