

Haydé (1956),

De l'écrit à l'image, série d'affiches pour le Petit Théâtre, saisons 2006-07-08-09

1. Au départ la rue, mon premier regard *Aspect affectif*

Comme piéton ou automobiliste j'ai un œil sur les affiches mondiales. Les campagnes pour un produit, pour une cause ou une idée, et des affiches dites culturelles, celle des manifestations. Je suis séduite par un graphisme nouveau, identifiable très rapidement, coloré et ludique. En même temps simple et riche, plein de détails et de matière. Il est à la fois fourmillement d'idées et titre d'une histoire et d'un spectacle qui appelle et rappelle son imaginaire.

Je me souviens du monde de Jules Verne, et du petit Poucet. D'autres textes encore mystérieux sont évoqués par un personnage, un animal ou un oiseau. Ces affiches m'invitent au rêve par leur lecture immédiate et en même temps m'incitent à l'observation par les détails de gravures anciennes. Je suis projetée dans un univers, celui de la créatrice de l'image et celui de l'histoire évoquée, le monde de Haydé.

2. Des lettres à la couleur *Aspect plastique et technique*

Dans chaque affiche, il se dégage un ou des animaux. Ce sont souvent des sortes d'oiseaux à pattes ou alors des animaux qui ont gagné une verticalité et par celle-ci une humanité. Ils deviennent des personnages avec leur lot d'expressions. Le monde animal est aussi représenté par des gravures anciennes, planches photocopiées d'encyclopédie universelle, des images en noir et blanc avec une précision de forme et de modelé donné par la trame du trait. Ces gravures précises sont confrontées à la sensibilité d'une main qui peint avec nuance.

Une affiche communique des informations. Il y a du texte dans toutes les affiches de Haydé. Les lettres du titre ne sont pas issues du monde de la typographie, mais elles sont dessinées, adaptées, voire découpées. Il y a également la matière lettre, des caractères et des polices différentes, imprimées, illisibles mais identifiables. Matière qui donne une trame ou une structure, une utilisation différente des lettres. Comme celle des animaux et du contraste entre la précision de la gravure et la sensibilité du trait de dessin.

La matière apparaît, avec des éléments collés. L'image prend de l'épaisseur par une ficelle intégrée ou simplement par la peinture qui gondole sur le papier.

Les choix de papier différent également. Un papier d'emballage pour le support, et différents papiers journaux ou photocopies, papier peint à l'acrylique ou passé au lavis.

Pour arriver à cette image, il est possible de parler des différentes opérations plastiques mises en place. (*extraites d'Elisabeth Doumenc, pas à pas en arts plastiques*)

Ces actions d'exploration et de manipulation sont vécues comme des jeux et éprouvées par le plaisir de faire. Les types d'opérations les plus courantes sur des images ont leurs techniques propres et leurs effets. Elles sont rarement menées seules et se complètent naturellement au fur et à mesure du travail. Il s'agit d'associer (des images par exemples), de transformer (une production, par exemple), d'isoler (un détail par exemple), ou de reproduire (une forme, par exemple).

Pour associer, Haydé juxtapose, imbrique, superpose, relie, unifie, intercale, intervertit ou oppose.

Pour transformer, Haydé peut corriger, déformer, mouiller, froisser, ternir, rendre transparent ou opacifier, éclaircir ou foncer, ajouter ou ôter des éléments, modifier l'échelle, fragmenter, mettre à plat ou en relief.

Pour isoler, elle contraste, recadre, souligne, accentue, signale, particularise, détache du fond, grossit.

Et pour reproduire, Haydé peut dessiner, décalquer, imprimer, utiliser un pochoir, faire un frottage, ou photocopier.

Son travail est libre, la technique est mise au service de la création.

3. A propos du statut de l'artiste et du graphiste *aspect culturel*

Née en 1956 à Cologne, Haydé est d'origine iranienne.

En 1983, elle obtient le diplôme de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts de Lausanne.

Haydé a travaillé pendant dix ans avec le magazine « l'Hebdo » comme illustratrice.

Elle a décoré les murs du secteur des urgences de pédiatrie du CHUV de Lausanne.

Depuis 1997, elle est la créatrice de la collection « Milton » à la Joie de lire, dont le premier album a gagné le prix « Les plus beaux livres suisses »

Dans son atelier à Lausanne, Haydé crée les affiches du « petit théâtre » et collabore régulièrement à des projets de la Municipalité qui concernent l'enfance et la santé publique.

Actuellement, elle travaille essentiellement dans les domaines de l'illustration et de la peinture et prépare le dernier album en bande dessinée de son chat Milton.

Pour le travail d'illustration d'une affiche culturelle, ici du Petit Théâtre, plusieurs entités sont concernées. D'une part la troupe avec un metteur en scène qui amène un spectacle avec un texte, d'autre part le Petit Théâtre qui accueille et/ou produit le spectacle avec une directrice Sophie Gardaz et la graphiste/illustratrice Haydé. Au moment de l'entrée de la nouvelle directrice (2005) en fonction une identification forte et nouvelle du Petit Théâtre est souhaitée. Haydé a donc imaginé et pris une liberté nouvelle de représentation. Du travail de graphiste, elle bascule à celle d'illustratrice. Les moyens d'expression choisis (peinture, découpage, collage, ...) permettent une identification typée, personnalisée. Le style apparaît à la lecture d'une saison entière : elle crée une ligne graphique.

D'une première rencontre entre les différentes parties concernées, Haydé travaille sur le texte. Une lecture, le soir avant de s'endormir lui permet de laisser le champ à son imaginaire.

La narration implique une séquence d'événement, et donc une dimension temporelle. L'artiste choisit un moment crucial et crée une densité d'action. L'identification du moment représenté se fait rapidement, en fonction des animaux qui apparaissent dans l'histoire. Haydé aime se confronter au monde animal plutôt que celui des humains. Celui-ci apparaît alors dans des croquis et des recherches de mise en page dans son carnet de croquis. A ce moment-là, la confrontation avec la directrice fait avancer le travail dans une direction ou une autre. Les remarques sur l'affiche sont d'ordre culturel, remis dans le contexte du texte, la direction artistique et plastique appartenant toujours à Haydé. Celle-ci se remet au travail, cherche encore et toujours et sa recherche passe toujours par la manipulation. Elle découpe, elle colle, juxtapose, imbrique, superpose, relie, intervertit, intercale jusqu'à l'étape où elle confie son travail à un imprimeur qui scanne son image ou selon l'épaisseur doit la photographier avant de l'imprimer. L'affiche est née, une image porteuse d'informations et d'envies placardée dans la cité.

Le récit narratif implique une séquence d'événement, et donc une dimension temporelle que la peinture ou la sculpture semblent inapte à rendre, par rapport aux images filmées.

Haydé cependant tourne la difficulté, en choisissant un moment crucial, et en créant une densité d'action.

Nicole Goetschi Danesi,

professeure formatrice en arts visuels à la Haute Ecole Pédagogique Lausanne, 2009

4. Sur l'illustration et des opérations plastiques *aspect didactique*

Haydé nous propose des images issues d'une rencontre avec un texte, et nous démontre l'utilisation de toute une palette d'actions d'exploration pour réaliser son image. Voici quelques pistes, exercices et sollicitations pour travailler l'illustration et les opérations plastiques.

Exercice 1 : raconter en image, Impression, expression,
Ecoute d'une histoire et entrer dans une ambiance.

Lire un conte, puis identifier un moment de l'histoire que l'on veut représenter

Exercice 2 : L'illustration et l'expression

Tracer d'un bord d'une feuille à l'autre des lignes : droite, traitillée, agacée, rapide, lente, calme, agitée, dansante, chatouillée, énervée, sinieuse,...

Illustrez la ligne de vie, la ligne de haute tension, la ligne d'horizon, la ligne d'arrivée, la ligne de touche, la ligne de chemin de fer, la ligne téléphonique, un pilote de ligne, la pêche à la ligne, lire entre les lignes, la ligne de front.

Création d'une image au trait à partir de quelques expressions de la langue française.

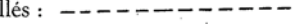

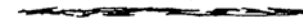

Ne pas avoir besoin de faire un dessin. Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours

Esquisser d'un trait. Tirer un trait sur quelque chose. Avoir un bon coup de crayon.

S'emmêler les crayons. Avoir bonne mine. Effacer d'un trait de gomme. Mettre la gomme.

La ligne possède de multiples ressources.

I Faites des gribouillages comme lorsque vous étiez petits, pour le plaisir du geste, du tracé. Puis adonnez-vous à l'exercice des tracés suivants, ceci à **main levée** (c'est-à-dire sans l'aide d'instrument) :

- ligne droite :	- ligne épaisse qui s'affine puis s'épaissit à nouveau :
- ligne courbe :	- ligne fine qui s'épaissit puis s'affine à nouveau :
- ligne cassée :	- ligne lente qui devient rapide :
- ligne en pointillés :	- ligne rapide qui devient lente :
- ligne du cours d'eau :	- ligne ondulée :
- ligne nerveuse :	- ligne de flottaison :
- ligne confuse :	
- ligne en zigzag :	

Exercice 3 : rendre image expressive. Mettre en place 4 listes de mots. Chacun choisit un mot dans chaque colonne et réalise une image.

Sentiments : *triste, en colère, joyeux, amical, inquiet, effrayé, mystérieux, calme, envieux, héroïque...*

Figures : *chat, enfant, chevalier, danseuse, magicien, cheval, vieille dame, voyageur,...*

Lieux : *mer, château, forêt, montagne, cirque, jardin, route, rivière,...*

Climats et ambiance : *soleil, pluie, vent, soir, chaleur, tempête, aube, neige*

EXERCICE N°1 : dynamiser une surface peinte.

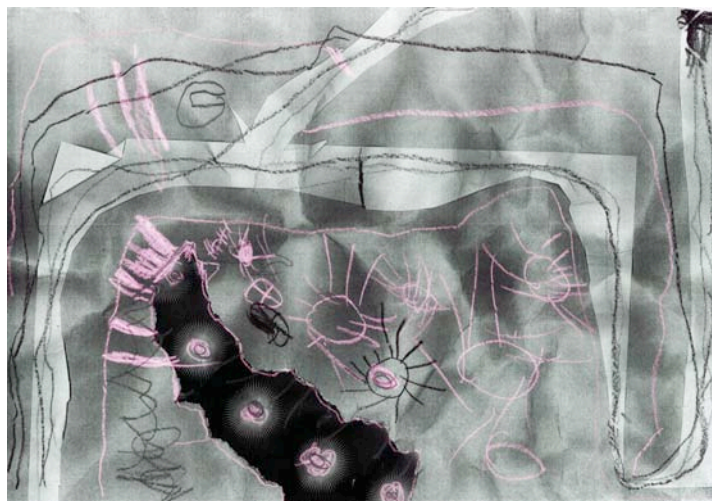

Exercice à la peinture acrylique, **de superposition de couleurs en partant de la plus foncée à la plus claire**, tout en gardant une palette variée de couleur sur la feuille de papier (échapper à l'uniformisation du mélange de toutes les couleurs).

Travail au format A4 avec un pinceau plat assez large pour éviter le mélange « facile ». Cet exercice permet de produire plusieurs fonds et en même temps il est un exercice de maîtrise de la palette de couleur (dès 6 ans).

(Images archive, travaux d'étudiants HEP)

EXERCICE N°2 : Assembler-observer-reproduire

Les élèves réalisent 3 travaux successifs:

A) **Collage** à partir de papiers découpés et/ou déchirés pour créer un **assemblage de formes**.

B) Le collage subit ensuite de nouvelles **transformations** : photocopié, puis plié et enfin froissé (voir ex. ci-joint, enfant de 4 ans) pour explorer la **composition d'une surface**.

C) Les élèves réalisent un **exercice graphique**, ils observent et **soulignent les lignes et formes** présentes dans le collage puis tentent de les représenter sur la photocopie au néocolor (choisissez une image dont la forme est distincte et facile à découper: un soleil, une fenêtre, une porte, ...).

EXERCICE N°3 : Dynamiser une surface

A) Les élèves (8-12 ans) réalisent divers collages sur la base de diverses typographies (trouvées dans les journaux) avec comme objectif de créer un **effet dynamique**. Les élèves prennent soin de juxtaposer les lettres pour former une surface homogène qui sera découpée.

B) Les élèves réalisent ensuite un **exercice de composition** en plaçant le collage découpé sur une feuille de papier grise de journal non-imprimé pour **animer la surface** (plusieurs essais, puis choix).

C) Les élèves ont ensuite la tâche de **s'approprier** ce collage au feutre noir ou nécolor noir avec comme consigne : « rends cette surface vivante avec un personnage ! ».

Préparation pour une séquence didactique en arts visuels

Thème : L'abri

Assembler et donner du sens à son image

Niveau : CYP 2- CYT

Sollicitation : « Votre tente de camping, c'est envolée, et vous devez créer un abri de fortune. Les moyens sont peu nombreux, vous avez deux feuilles de carton (blanc et brun) et une feuille de journal que vous pouvez déchirer en morceaux ».

Essai I : Comment coller les morceaux pour faire comprendre qu'il s'agit d'un abri de fortune ?

Consigne : toutes les parties sont imbriquées, les superpositions sont souhaitables.

Œuvre en relation : collages et frottages de Max Ernst.

Essai II : Comment rendre ma composition animée ? Comment faire pour que cette composition trouve une place dans une histoire ?

Consigne : intégrer de nouveaux éléments pour personnaliser « l'abri », lui donner une identité.

Œuvre en relation : Affiches Haydé

Essai I

Essai II

Technique : Papier de maculature, cartons ondulés, photocopies avec coquillages et figures humaines (bustes), journaux, colle, néocolor noir.

Exercice d'approfondissement: réalisation par deux d'une affiche A2 avec les mêmes outils et historiette en relation avec l'affiche. Contrainte supplémentaire : utilisation d'une couleur dominante.

4-6 périodes avec mise en couleur au néocolor + 2 pour l'historiette.

Auteur : Tilo Steireif

Séquence didactique en arts visuels

St-George et le dragon

Thème : St-Georges et le dragon

Niveau : CYT 6

Sollicitation : lecture du récit de St-Georges combattant le dragon

Consignes : identifier les personnages en jeu et découper l'histoire en quatre scènes.

Notions abordées : Les valeurs–couleurs. Le camaëu.

La narration. Comment raconter une histoire en un dessin.

Le Moyen-âge. La représentation d'un dragon, d'un chevalier, d'une princesse, d'un château.

Techniques utilisées : Crayon gris. Gouache en pot. Noir, Blanc +une couleur primaire.

Objectifs : Représenter un récit en quatre plans

Placer les nuances de la plus foncée à la plus claire

Représenter un mouvement

Compétences visées (en lien avec le PEV) :

Imaginer développer un choix de solutions variées

Représenter Sélectionner les éléments utiles à la construction de l'image

Déroulement : Pendant la lecture du récit de St-Georges et du dragon, les élèves dessinent sur des feuilles de brouillon une princesse, un chevalier, un dragon, un château/une ville. Découpage en quatre moments de l'histoire.

La bataille de St- Georges avec le dragon

Le sacrifice de la princesse

L'arrivée de St- Georges

Le retour à la ville et au château

Dans un deuxième temps, les élèves composent une image avec quatre plans. Ils choisissent un moment de l'action puis l'illustrent en plaçant les protagonistes de l'histoire par ordre de grandeur. Ils essayent de les représenter dans l'action, en un mouvement figé.

Références *St-Georges et le dragon, Georges Didi-Hüberman, Adam Biro, 1994*

Œuvres en relation Ucello, Piero della Francesca, Raphaël, iconographie de St-Georges.

Documents Livre de contes et légendes du Moyen-âge.
Nombreuses illustrations de dragons et de chevaliers.

Mise en pratique (matériel, déroulement prévu)

2 périodes lecture et esquisses. Discussion sur la représentation d'une histoire en plusieurs plans.

2 périodes Dessin au crayon gris , construction de leur espace, de leur image.
Décalque de différentes illustrations.

4 à 6 périodes Mise en peinture. Recherche des différentes couleurs-valeurs.

Auteur

Nicole Goetschi Danesi

Dessins d'une classe de 6CYT

Références bibliographiques en lien au dessin d'illustration:

- Blake, Q et Cassidy, J., Dessiner, une méthode pas comme les autres! Nathan/VUEF, 2002
- Lapointe C. et Guindolet S., L'agenda de l'apprenti illustrateur, La Martinière, 2006
- Catherine Louis, dessiner avec Catherine Louis, LEP éditions Loisirs et pédagogie, 2003
- Catherine Louis et Bernard Friot, Catherine Louis illustratrice, LEP éditions Loisirs et pédagogie, 2003
- DADA, l'affiche, n°74, mango édition, mai 2001
- Anne Herbauts, Albert récupère, un livre à raconter, dessiner et colorier, les albums Duculot, casterman 2003
- Sandine Rondard, lettres à jouer et mot yoyos !, les cahiers de créativité, Dessain et Tolra, 2004
- Claire Fay, cahier de gribouillages pour les adultes qui veulent tout plaquer, panama 2007
- Art et bande dessinée, DADA, n°35, Mango, janvier 1997
- TDC, la bande dessinée, n°708, CNDRP, janvier 1996
- Lewis Trondheim et Sergio Garcia, Bande dessinée apprendre et comprendre, Delcourt 2006
- Scott McCloud, L'art invisible, Vertige graphic 1999
- Gilbert Bouchard, la bande dessinée c'est facile ! 50 leçons, 50 exercices, Glénat, CRDP académie de Grenoble, 2006
- Josse Goffin, AH, réunion des musées nationaux, 1991
- Catherine Louis, ciboulette et léon, le bateau, la peinture, le livre, La joie de Lire, 1996
- Joël Guenoun, Les mots ont des visages, Autrement jeunesse, 1999
- Florence Gremaud et Serge Pinchon, j'ai un mot sur la langue, Gallimard jeunesse, 2001
- 9 de cœur, revue de création et d'initiation, arts et livre, n°2, édition du seuil, 2005
- Michel Boucher et Rémi Saillard, en voir de toutes les couleurs, Actes sud junior, 2000
- Alain Le Saux, Le prof m'a dit que je devais absolument repasser mes leçons, Rivages, 1996
- Tom Tirabosco, Les fonds des poches, La joie de lire, 1998
- Lisa Bresner et Frédérick Mansot, un rêve pour toutes les nuits, Actes sud junior, 2001
- Sylvie Breton, Marie –Christine Daufresne, Marion Breton, Isabelle Bellicha, des chemins pour l'art, pratiquer les arts plastiques aux cycles 2 et 3, Nathan pédagogie, 1994