

CARNET D'ATELIER

C/O BARBARA BONVIN

Rallye

Barbara Bonvin

14 mars 2018

les idées
un savoir-faire

l'atelier
l'artiste

Définition

Anagramme

Portrait de l'artiste

Interview

Couleurs de l'artiste

5 couleurs
Quel objet est de cette couleur?

Outils de l'artiste

Vue globale de l'atelier

créer un angle
créer un espace

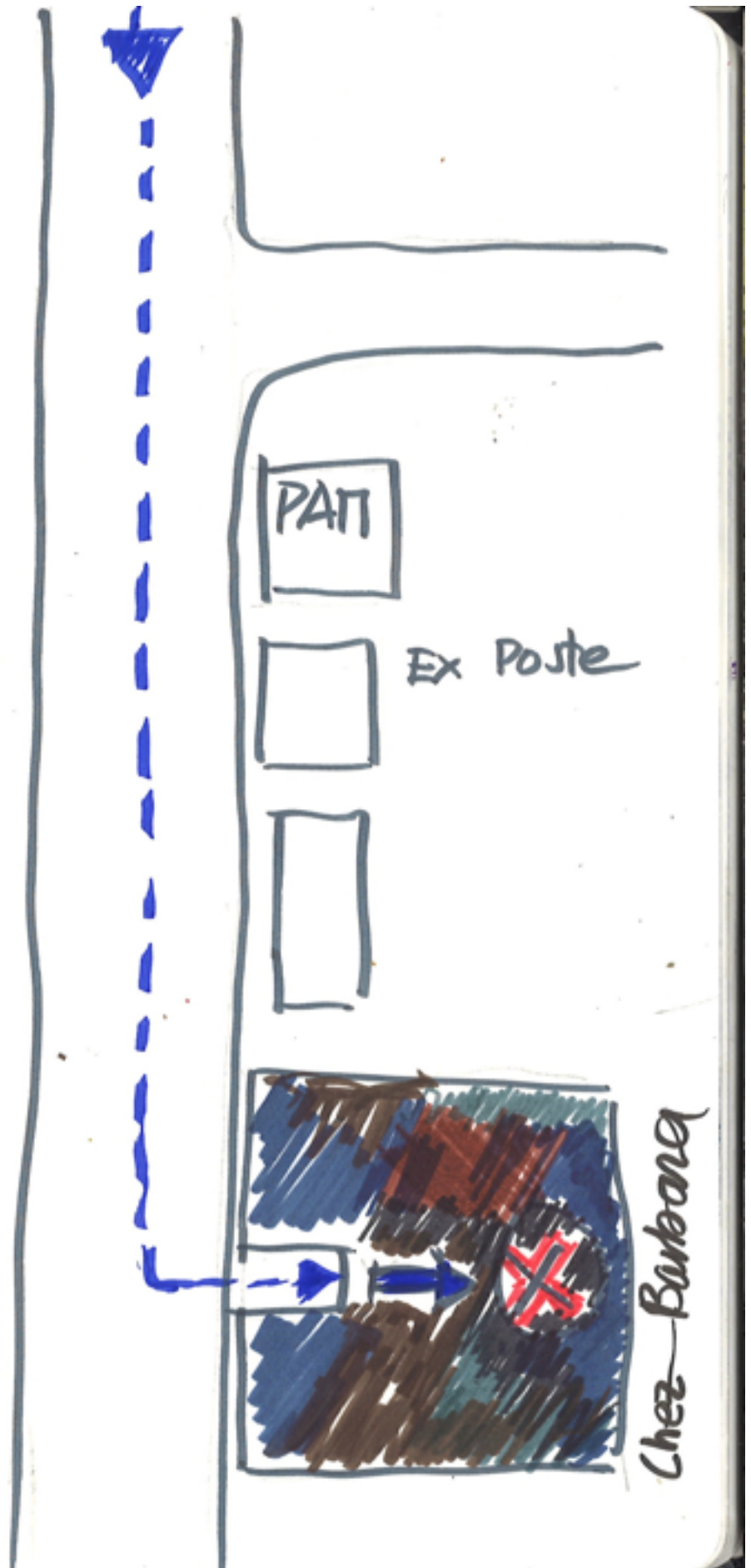
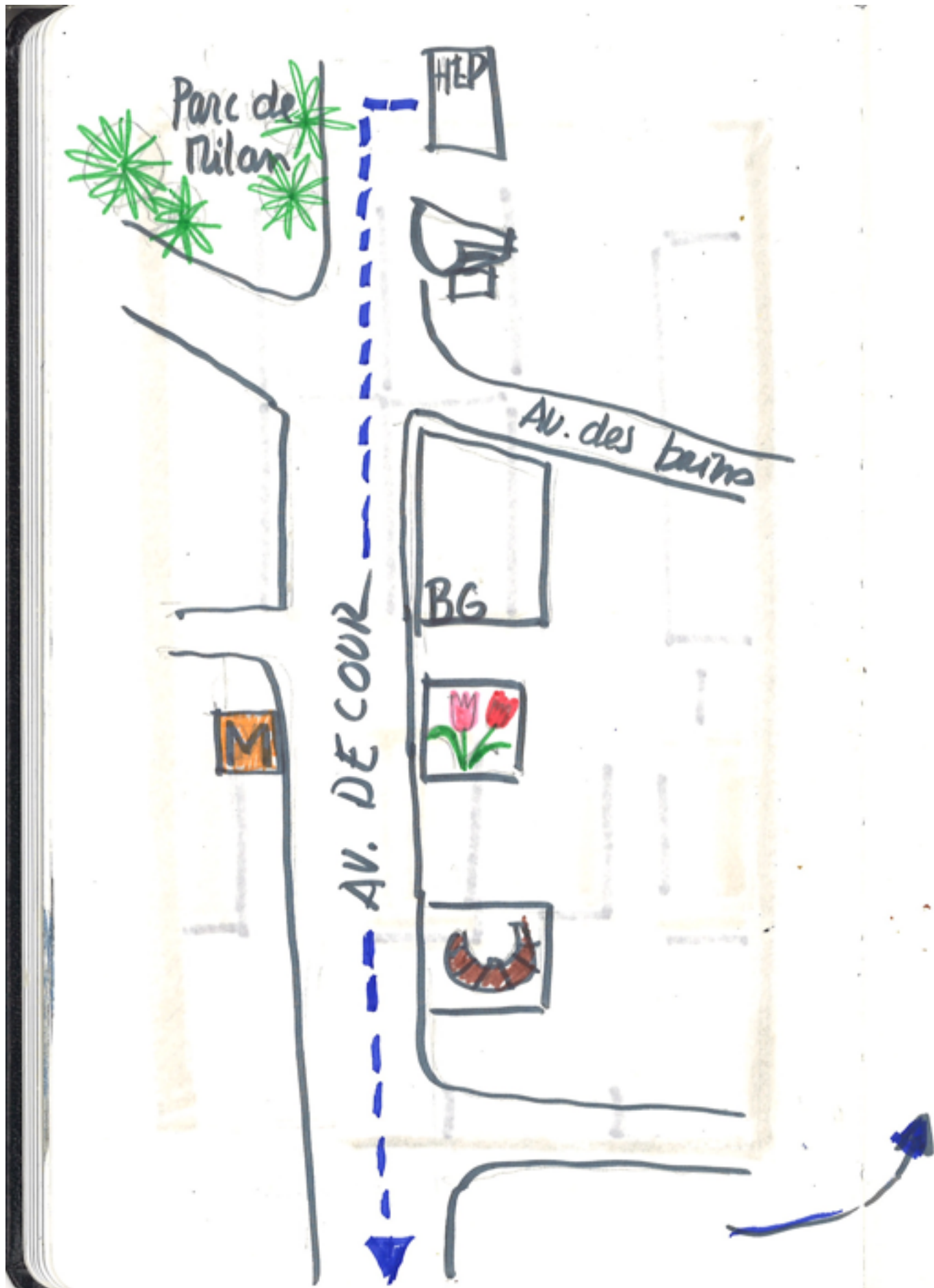
Dessiner en schéma

Plongée dans l'oeuvre

l'atelier en schéma

écrire tout ce que l'on voit
sur l'oeuvre observée

Empreintes de vague
 Noir de fumée
 Encre de Chine
 Rouille
 Tempera
 Brou de noix
 Feu

Où trouver le courage de détruire des toiles? C'est une transformation de la matière. Difficulté de faire admettre les changements! Un artiste doit aussi se rendre, s'exposer et pas seulement créer!

INTERVIEW

Discussion artistique à travers l'échange d'œuvres.

Barbara

Matrice
 Oxidation
 Pigments

Travail sur le REFLET! BELFET!

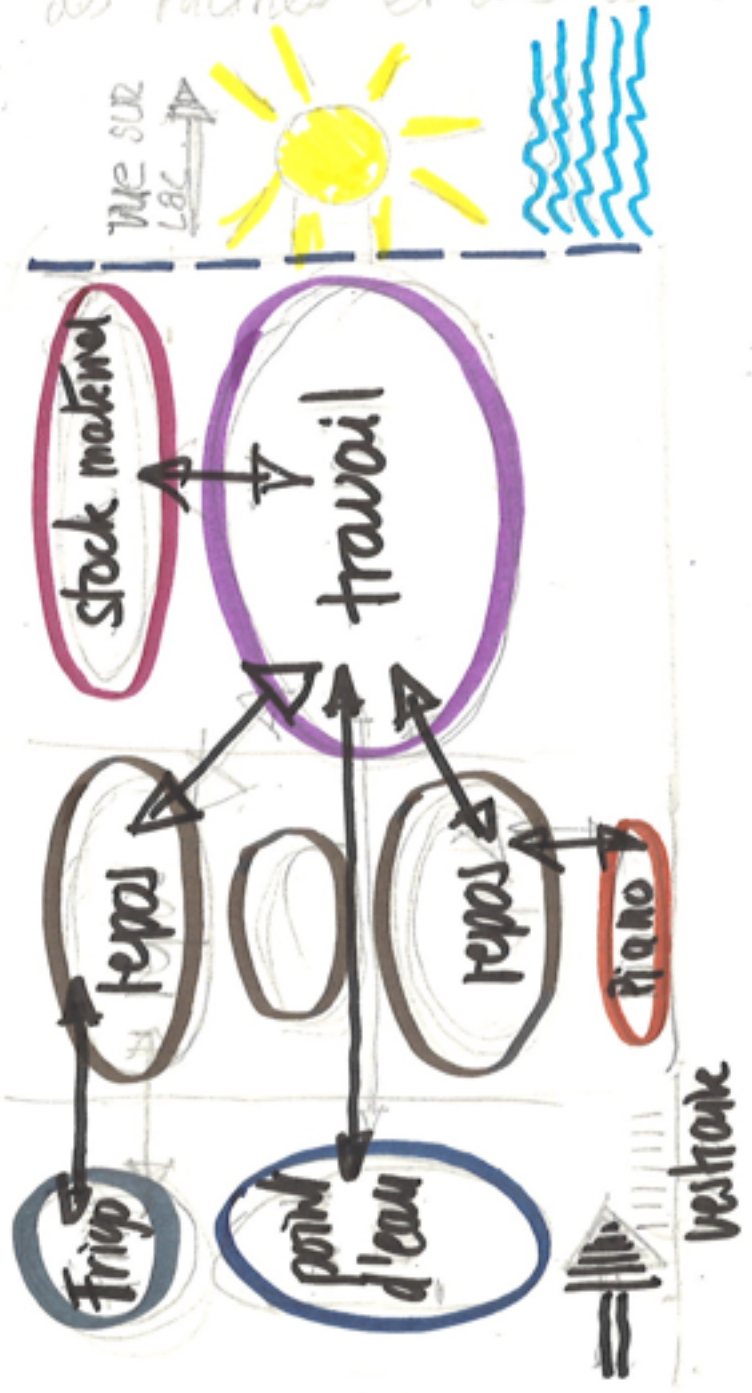
Donne des cours
 1 sujet autour duquel on peut graviter, pour susciter un intérêt en dehors de l'atelier!

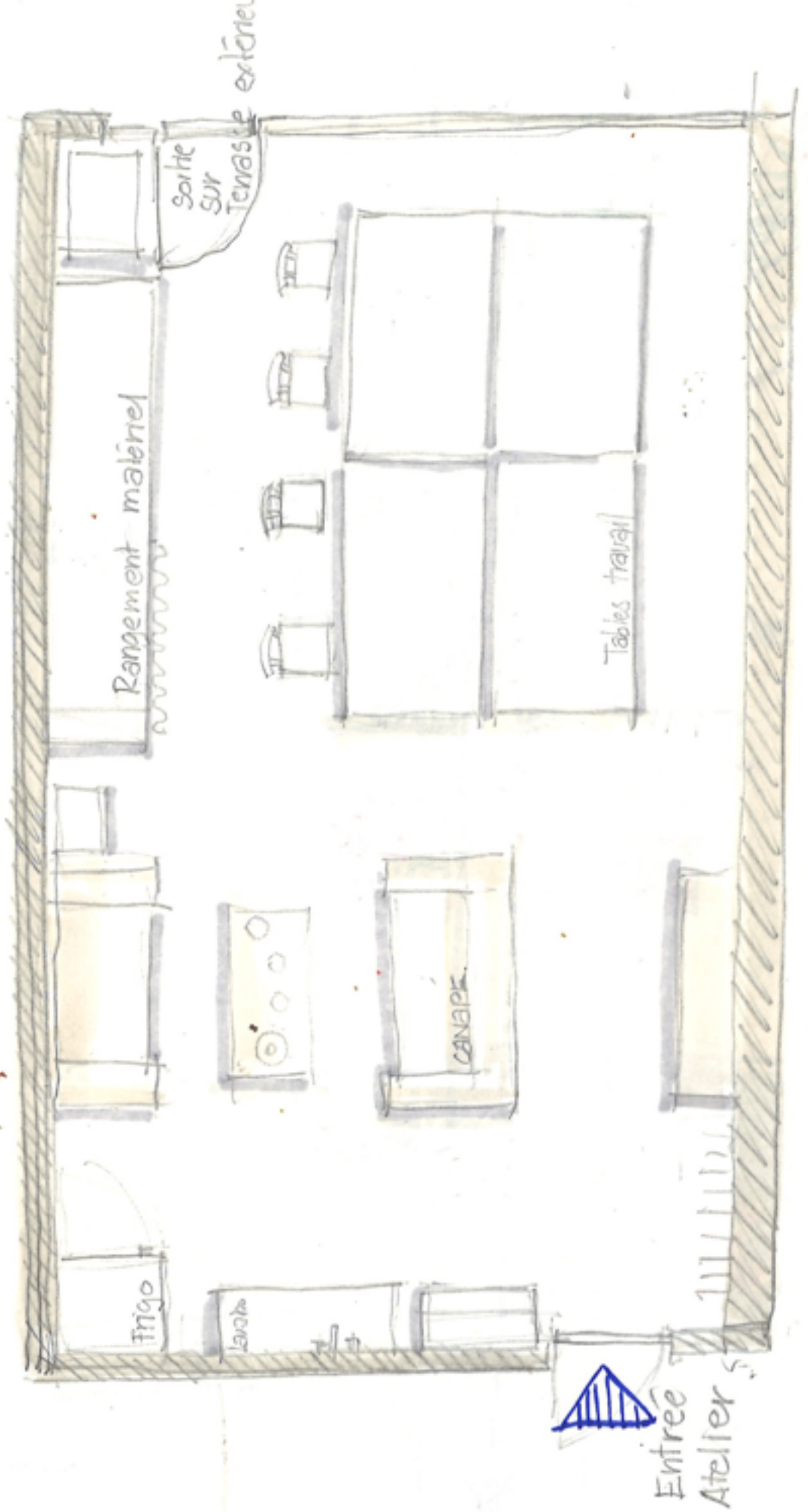
se ballade avec ses casuels et note à mesure ses questionnements "de temps et l'espace" et monde littéraire et philosophique "étouffent ses cours"

Travail de Barbara

- broux de noix - brûlure des anciens toiles
- plaque métal ataquée avec vinaigre, suie (nar de fumée)
- période de 10 cours avec élèves adultes donner un sujet en dehors de palette ex: des racines et des ailes

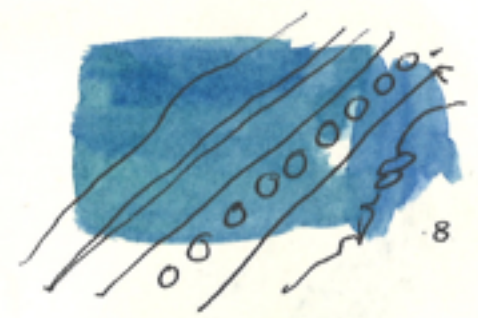
PLAN ATELIER

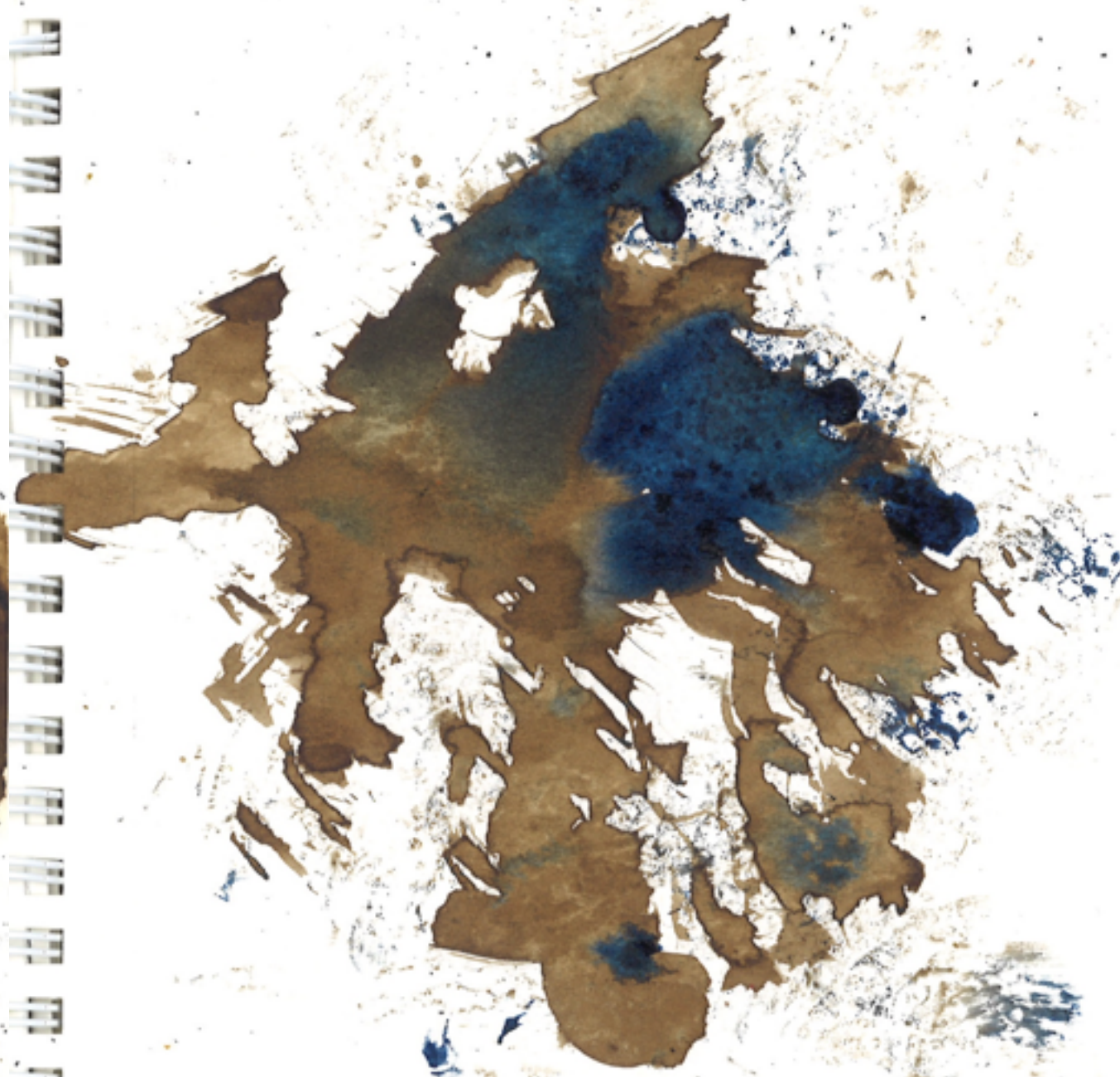

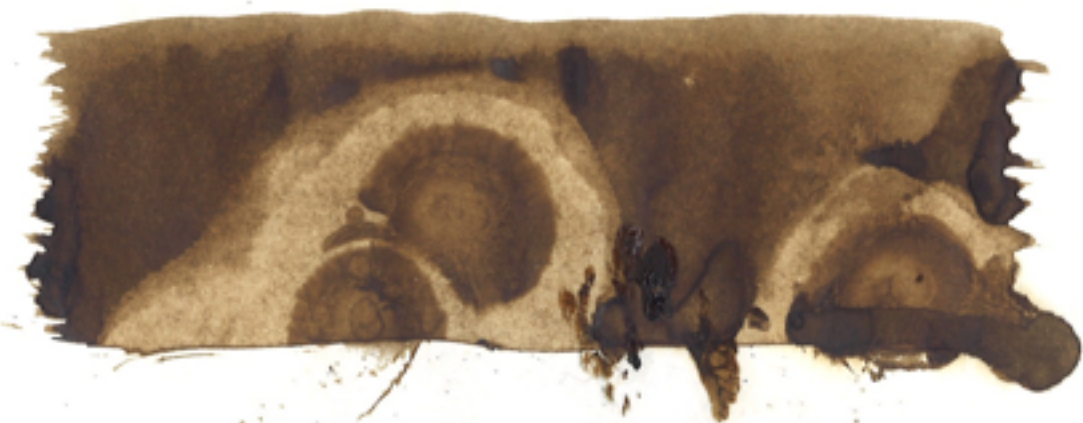
- 1 Papier de verre
- 2 Cutter
- 3 Thé du Sri Lanka, cannelle
- 4 Boîte à thé
- 5 oeuf
- 6 Tache de rouille sur toile
- 7 Lac d'Hodler
- 8 Motif de tissus de conapé
- 9 Bouchon du litre de thé froid à la menthe
- 10 Peinture sur toile et journal
- 11 Bois du piano

tempera +
encol de chine
+ "radlette"
d'etre

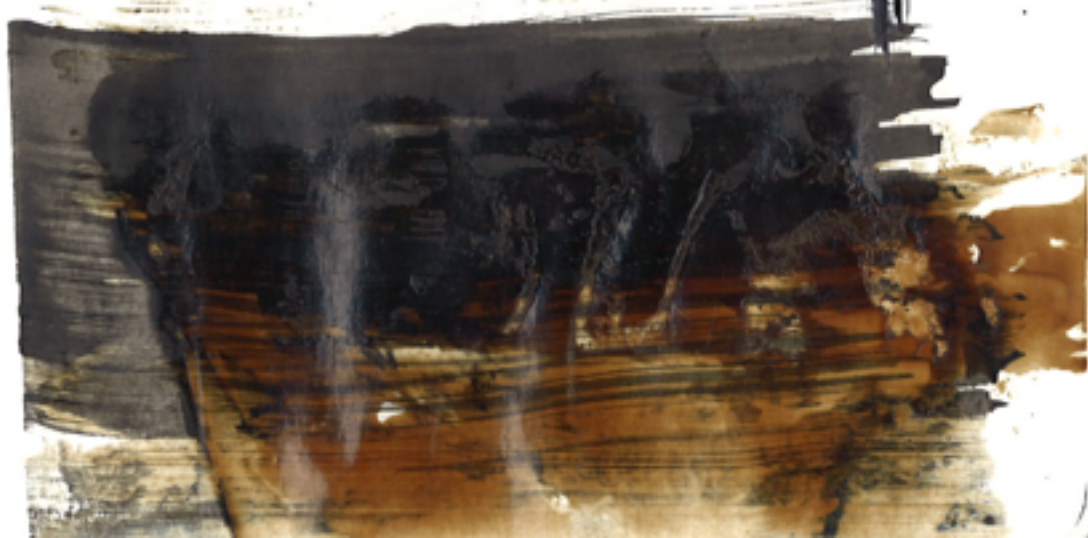
broux + alcool à onde

broux + encol de chine

encol de chine + tempera

broux de noix noyer
 boque
 sel d'Alin
 gomme arabique 100gr
 jaune d'oeuf
 encre teinture
 eau 40°C 200 ml
 encre de Chine Indigo Royal Talens
 Pipette spatule pinceau
 une intention

REFLETS2TEJER

découverte sur la pratique
du pigments
de la rouille
du brou de noix

"DES RACINES ET DES AILES"

Le spirituel
dans l'art

il y a une idée de processus,
l'art n'est jamais terminé
C'est une respiration avec ce que l'on vit

il faut du
courage
pour aller
jusqu'au
bout de
soi

Je détruis
mes toiles

La grande
MVE

noir de fumée, suie
matrice
empreinte de vague
l'effet du temps

Le Brou de noix

100g / 1 litre
d'eau

Cuire à 40°
Ajouter sel d'Alun
(stabilisant)

Pour stabiliser
cuire x
sel d'alun

du jaune ou bitume
pâte

Mélange de tempera (oeuf)
avec brou de noix

Gomme arabique

La noix le cerveau
la fertilité

la sensualité
du lavis de brou de noix

une intention
un coup

"Ça ressemble
au pelage des
vache d'Herens"

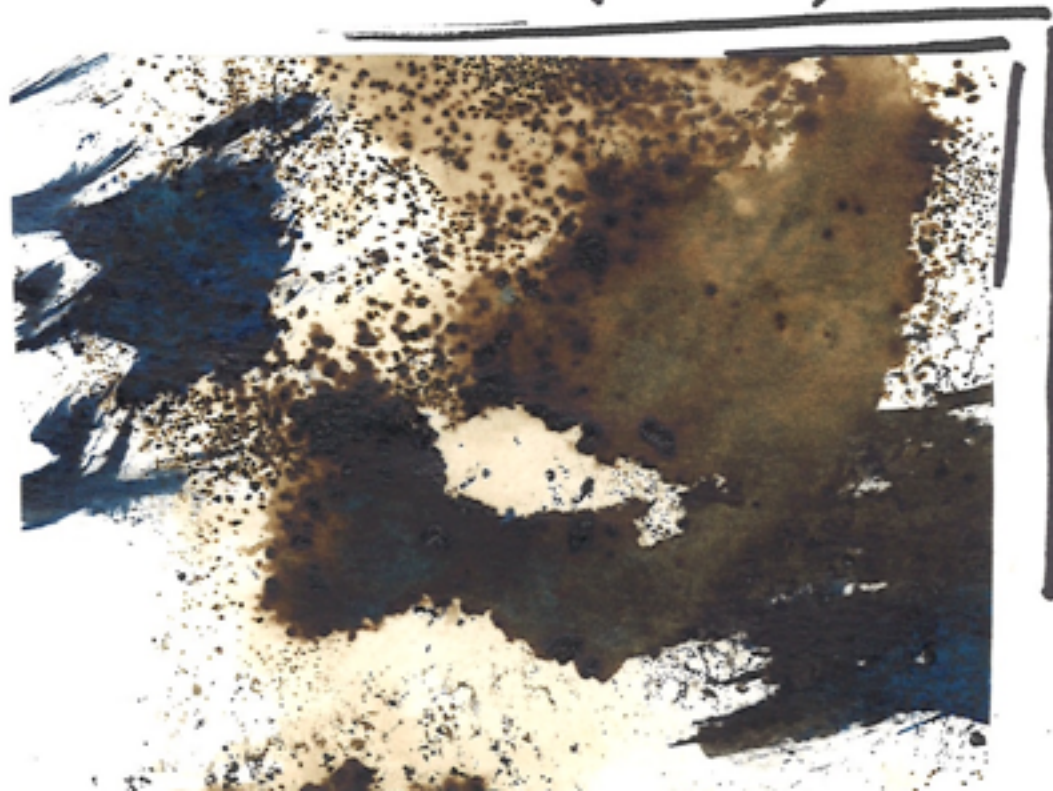
"On est proche
de l'arbre,
quand on travaille"

BROU DE NOIX

Broyer
Rayer
Observer
Utiliser
Détruire
Extraire

Nourrir
Ouvrir
Isoler
Oxyder

EMPREINTE

Espérer que
la Main puis
le Regard
Emènent
vers l'ivresse
Naturelle
Teintée
d'Eternité...
d'Evidences...

Emergence
Matière
Peindre
Ronger
Essayer
Isoler
Navire
Temps
Espérer

Broux de noix = teinture

entre la noix et la peau verte.
ça fait des paillettes noir

cuire à 40° 100gr pour 1 litre

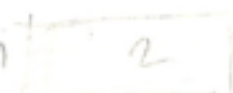

Sel d'Alin → fixe couleur + stable

→ encre dense rajouter gomme arabique

tempéra de broux de noix → (oeuf + broux)

mélange avec encre de chine

Tempéra c'est gras, mais à l'eau

encre 1 2

+
broux de noix

blanc d'oeuf c'est dilutif on éclaircissant
pour effacer les
encres

eau + goutte broux

broux de noix

jaune
oeuf

à essuyer
sur un papier

jaune d'oeuf sur
palette en carton

• mélanger à la spatule l'oeuf +
broux de noix
doit donner du cerise ou nutella
ou raisiné.

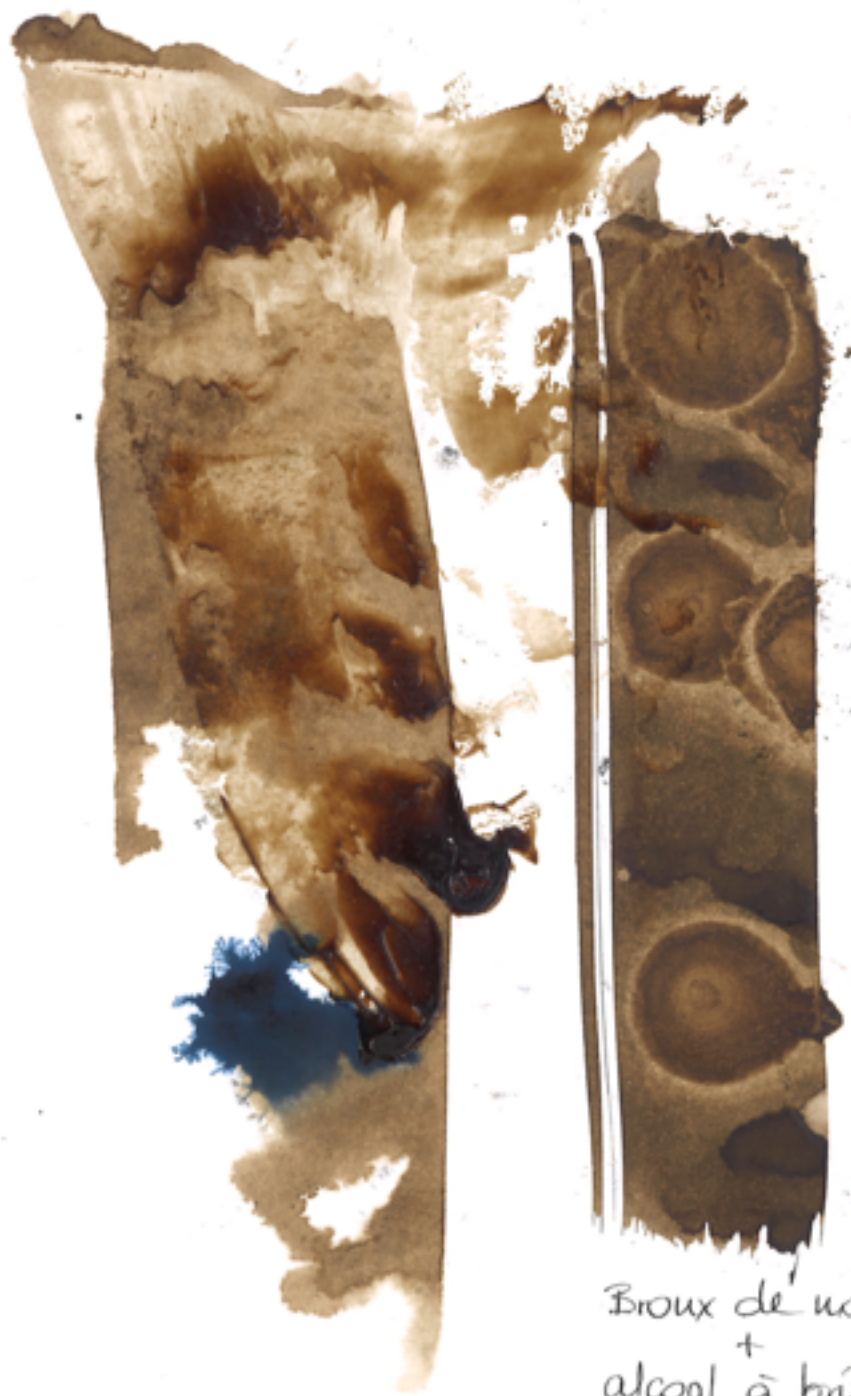
goutte de
alcool à brûler

broux de noix

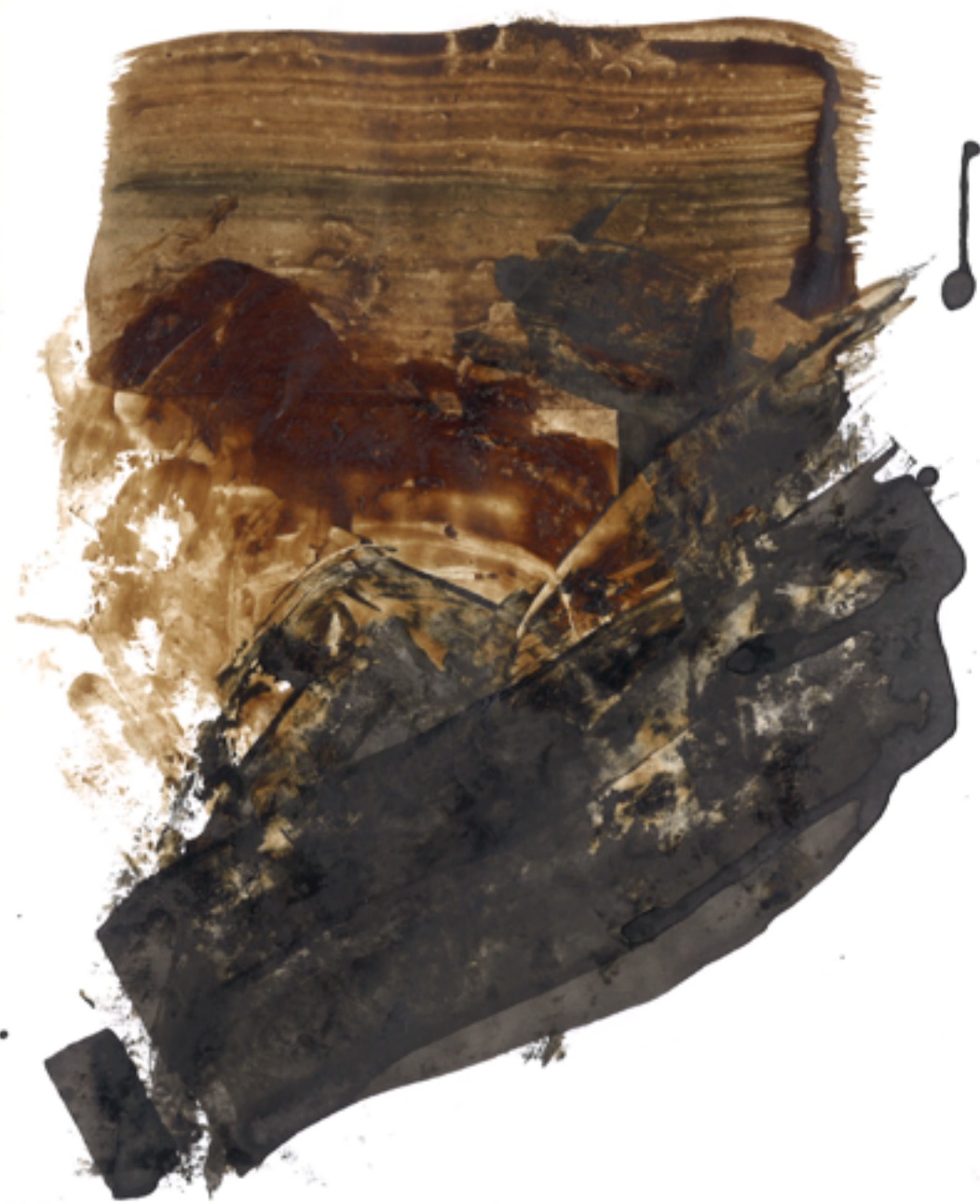
ou tempéra avec encre de chine
indigo
passer une
radelle

Broux de noix
+
alcool à brûler

Cuire à 40°
pd 1h { 100g brou de noix
1l d'eau

1c.à.c. sel d'alun

1l de brou de noix
+

20% de gomme arabique
(pour éviter que ça craquelle)

Gomme arabique
Dissoudre dans de l'eau
à 10%
Pendant 24h dans
récipient en verre
Filtrer dans gaze
passoire!
Conserver à l'abri
de la lumière

Tempéra de brou de noix
brou de noix
un jaune d'œuf
que le jaune
sans la membrane

La perception

L'atelier

- a une importance sur la production
- le ventre de l'artiste

STUDIOLO | BODEGA | LOCAL

APERTIXI

- Lausanne -

13-14 mai 2017

★ Barbara
Bonvin
- Av. de Cour 105 -

Une œuvre de l'artiste.

OCRE →

Ce qui est affiché au mur.

D'ATELIER EN ATELIER

reception
Anagramme : Perception
Noir

le pigment
c'est économique

Ancienne salle de bricolage

Mode de vie

Besoin de ne pas avoir d'obligation.

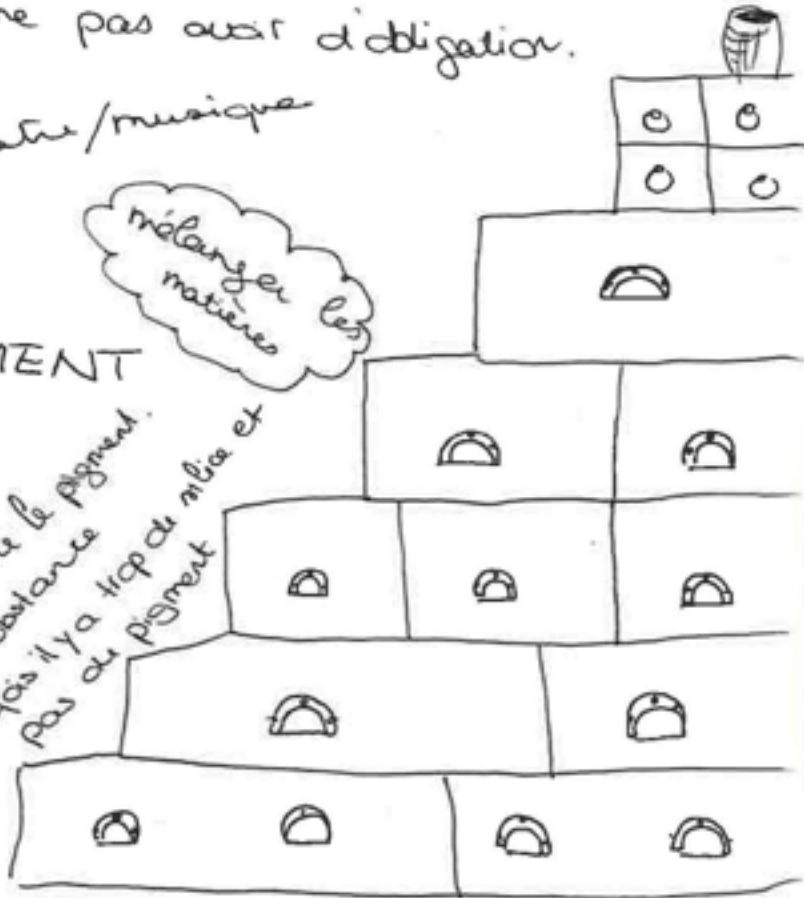
Theatre / musique

MODE DE VIE

PIGMENT

La quantité
de matière
détermine le pigment.
La substance
Parfois il y a trop de matière et
pas de pigment

mélanger les
matières

Philosophie alchimique

le corps fait partie
de l'expression
c'est en geste par
montrer ce qu'on veut

- o ocre
- o jaune indien
- o bleu outremer
- o terre verte de ...
- o bleu de Prusse

PIGMENTS BRUTS

- o bitume de ...
- o Noir de ...

1
4
MATIERE
METIER
RITE
MAITRE

Artiste peintre spécialisée dans
les pigments.

le fait de devoir fabriquer ses propres
pigments & mélanger aux médiums pour
donner différentes matières.

Techniques anciennes (Moyen-Âge)

Unes qui la passionne car apporte
d'autres connaissances :

histoire

Géographie

philosophie

Symbolisme

Au M-A monde de gris-brun-rouge.

Les couleurs apparaissent petit à petit

2 mai 2017

Une densité
de l'atelier.

L'atelier

UNE Terre
d'ombre naturelle
Cure à 40° dans pools
Régir → CHIMIQUE

25 blaves
indépend à stocks
Tu as envie de
Omelette?

silence

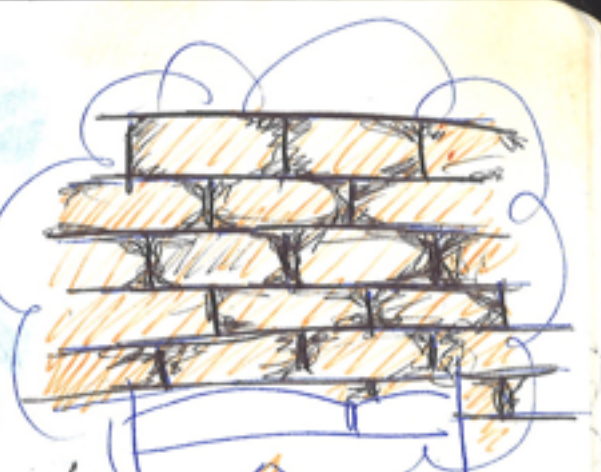
Le LAOS

LA GRANDE MUSEE

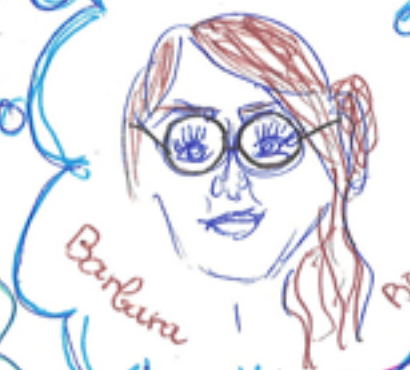
Crée sa peinture!

mon précieux

LE MÉTONG

Problèmes de santé

Jew mess!

14 ans que j'ai

Zone vendable

Avant Studio
Après ateliers

INFIRMIÈRE

INFIRMIÈRE

Laboratoire à Béatrice

LI OCRE

na spirule les podes ont

ANAGRAMME

BONVIN BARBARA ATELIER

BARIOLER

VIROLER

BALAI

INVENTORIER

IRRATIONNEL

LIBÉRATOIRE

ALIENATION

BOBINE

LIBERATION

ORIENT

REVELATION

NIRVANA

L'atelier

Peinture

12 mai

ASPECT

Parole de l'artiste

Barbara
Bouin

Aspect fantasmé de la vie d'artiste.

Bcp d'histoires véliculeuses très belles.

"On ne peut pas en vivre ?" Bcp d'artistes
avec peus sur Terre.

Des moments de créations intenses. → libération.

14 ans dans cet atelier. tout chez elle.

Atelier → endroit assez précieux. La création
dépend du lieu dans lequel on se trouve.

"cet endroit a changé tout". Il a bcp évolué.

Donne 5 cours par semaine → 25 élèves.

Endroit qui ressemble à une bulle.
Rapport charnel.

- Lieu qui a vu bcp de ses expos se construire.

- Lieu où elle a vécu.

- Un peu sa "caravane" → coin d'eau
(douche-ur) + coin cuisine.

Permet de redre si elle le veut, pas d'obligation de rentrer.

- Ateliers droits + infirmière

- théâtre - musique - etc.

↳ Piano dans l'atelier

→ trop vieille pour entrer dans une école d'art.
(28 ans). Parfait, lieu comme une extrême
liberté en fait.

- 2ème lieu de vie

Travail → fait de travail très intense, pas de
vacances, dans le regard de tous les jours. ^{dit}
"Quel est ton langage ?" Qui est-ce que tu as en vie.

L'ATELIER

DE

BARBARA

BONVIN

AV. DE COUR 103
LAUSANNE

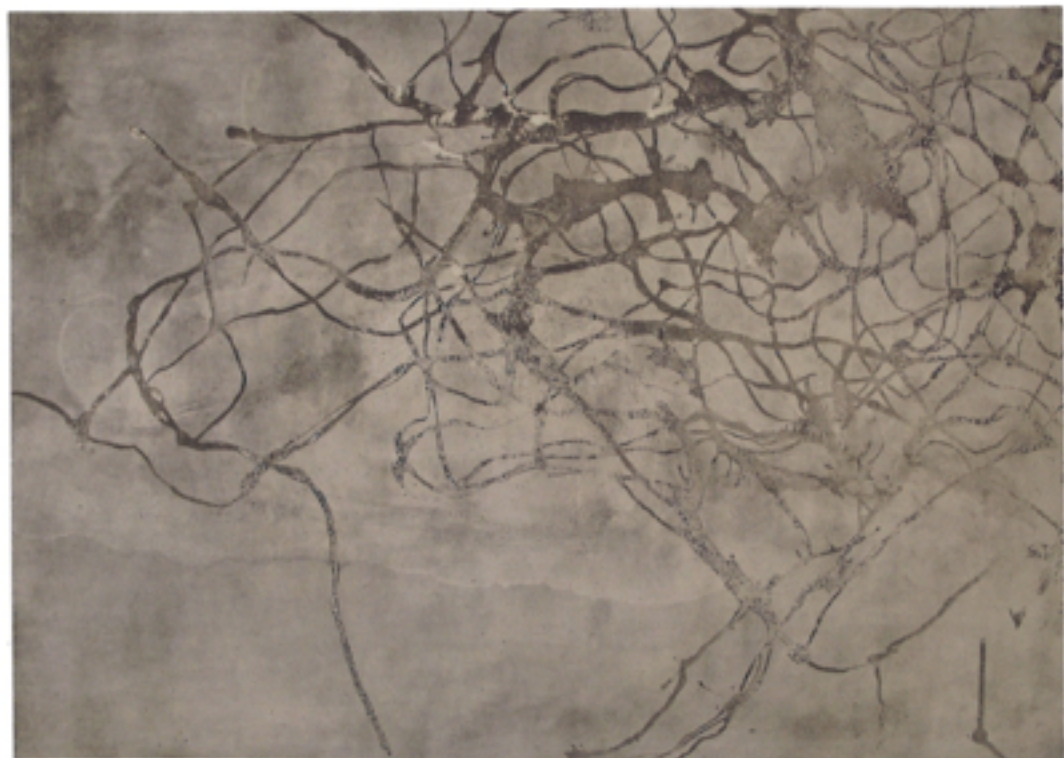
D'APRÈS BARBARA BONVIN, SON ATELIER EST
COMME UN REFUGE POUR ELLE. UN ENDROIT
OÙ ELLE PEUT LAISSER LIBRE COURS À SON
ENVIE DE CRÉATION. MAIS C'EST AUSSI UN
LIEU D'APPRENTISSAGE POUR SES ÉLÈVES,
C'EST POURQUOI, EN TEMPS NORMAL, ELLE
N'AFFICHE PAS SES ŒUVRES SUR SES MURS.

SES TUYAUX: ROUSSILLON, POUR LES OCRES
PARIS, QUAI DE VALLOBRE 10
(BOUTIQUES DE PIGMENTS)

LES COULEURS DE L'ATELIER

POUR PÉNÉTRER DANS L'ATELIER DE BARBARA BONVIN,
IL FAUT DESCENDRE DEUX VOLÉES D'ESCALIERS POUR
ARRIVER AU DERNIER SOUS-SOL DU N°103 DE
L'AVENUE DE COUR, PUIS PASSER UNE DOUBLE
PORTE. LÀ EST SON DOMAINE.

Les pigments sont la base de toutes les couleurs qu'on trouve dans le monde.

Les poudres vont devoir être mélangées avec des médiums.

J'ai voulu mélanger ces matériaux avec différents médiums. C'est passionnant de voir que ce qu'on utilise tous les jours et voir tous les jours, par nous c'est naturel de voir toutes les couleurs possibles et imaginables alors qu'au Moyen-Âge on vivait dans un monde de gris-brun, noir, éventuellement un léger rouge, mais que toutes ces couleurs sont apparues. C'est au travers des pigments que j'ai découvert ça, parce que pour moi c'était pas seulement une matière à peindre, mais autre chose, c'était retourner finalement à l'essence de quelque chose.

A partir d'un pigment on peut créer ses propres couleurs.

- pigments
- poudres
- œuf
- fécule de maïs
- graisse animale
- tempera: œuf ou
- sable, pinceaux, pisse
- règle
- toiles

Les mots de l'atelier: 5 à 7 bulles

Rendre un peu plus fluide l'intérieur et l'extérieur de la ville.

J'ai vécu dans l'atelier avec mon lit-là.

Leur atelier est un lieu de vie.

Mon atelier c'est un peu ma caravane.

Une bibliothèque ^{Ikea} pour faire la séparation entre mon lit et mon atelier.

Mon laboratoire préparatoire... C'est intéressant comment on investit les lieux.

D'un point de vue architectural, un point d'eau, des toilettes. Un bloc de béton. Un jardin devant et un peu le lac.

Un peu comme une bulle.

15. Un texte: "je suis un pinceau"

Je débute ma journée debout avec mes camarades et ma famille. Nous dormons tous debout et le matin lorsque le soleil nous réveille, nous attendons avec impatience le moment où la porte de l'atelier s'ouvrira.

En attendant, je discute et je papote. Je me compare à madame la spatule et je défile fièrement devant monsieur le rouleau.

Soudain, la porte s'ouvre. C'est le moment trépidant de la journée. Qui va-t-il choisir?

Aujourd'hui, ouf c'est moi, mais je dois partager l'œuvre avec madame la spatule. L'artiste me met la tête en bas. Heureusement que je n'ai rien mangé ce matin. Il trempe ma tête dans une peinture. "Bah..." C'est visqueux, je vais devoir me doucher...

Mais le problème, c'est que l'artiste me douchera la tête en bas. Puis ~~il~~ me remet de la viscosité jaune sur la tête. ~~Il~~ Il m'écrase la tête et me fait glisser le long de sa toile. De premier abord, je trouvais ça désagréable, puis au fil de la journée, je fermais les yeux, toujours la tête en bas. Entre viscosité colorée et douche, je planais dans un équilibre. Le mouvement me berçait et je me suis endormi.

Attraper les étoiles...

Une artiste nous a ouvert une boîte bleu foncé.
Lorsque j'y ai posé le regard. La boîte
m'ouvrait l'infinie de la nuit.

En un instant j'ai plongé au fond d'une infinie
bleue. Mes yeux étaient éblouis par tant de
profondeur et d'obscurité.

"Attraper les étoiles" voilà ce que mon âme
m'a chuchoté à l'oreille.

Le bleu de Prusse a été une rencontre
entre une nuit épaisse et une étudiante de
21 ans.

La nuit tropicale dans toute sa splendeur.

Bleu de Prusse si seulement, tu ne me quittais
pas. Ne crains rien, je me souviendrai de
toi... je m'obligerai à ne pas effacer de ma
mémoire

Barbara Bo

14 ans que cet

endroit extrord
atelier "on crée
l'autre"

évolution de l'atelier → espace pour matériel
→ élèves, → etc

rapport charnel avec son atelier

environnement modulé par les élèves

lien avec la musique (d'où la présence d'un
piano dans l'atelier)

exposition = fruit d'un travail intense

transmission aux élèves: "Quel est ton
langage? Comment l'exprimes-tu?"

spécialisation dans les pigments
⇒ créer sa couleur ⇒ techniques
anciennes de la tempera

retourner à l'essence de
quelque chose

liquide
gomme arabique
⇒ médium

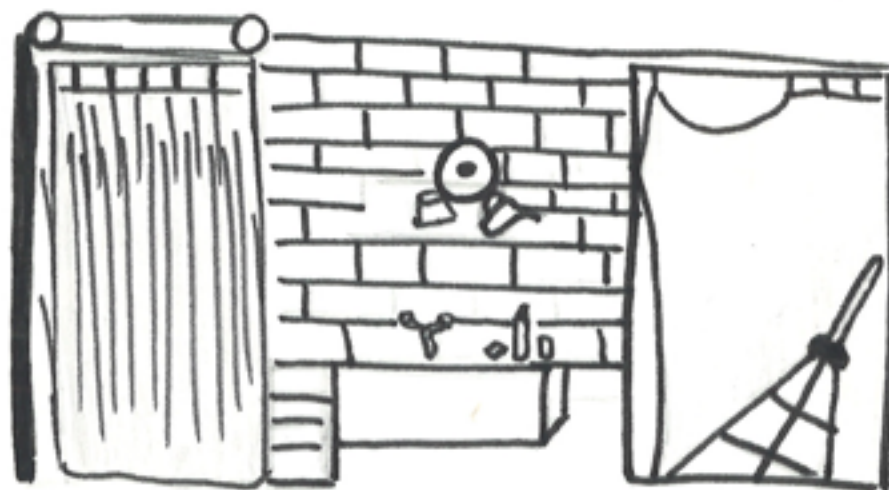
(son corps)

couteau
(spatule)

brasse
à pois
de
porc

jaune indien

→ urine de vache
concentrée en
marque
→ récolte de celle
- poudre

l'ocre

expérimentation lors des voyages
Islande - Laos - Roussillon

je suis l'outil de l'artiste

je suis un pigment. Elle m'adore, je la passionne.

Parfois, elle m'achète, parfois elle me crée ou me perd ou elle me trouve.

Avec moi, elle peut créer différentes matières en me mélangeant à différents médiums. Je peux être aussi de différentes couleurs

De couleur BLEU DE PRUSE, je suis majestueux, même loyal.

~~~~~  
{ de Pigment }  
~~~~~


- rocher
- Islande
- gravure
- gaufrage

Plongée dans une image

Que représente le rocher pour les personnes ? Rien ou un décor pour certains ! Mais cette matière engloutie dans la mer a une histoire. Il est témoin de beaucoup de choses. De la nature, des plongeurs, des larmes, de la joie. Qui aurait cru que cette pierre aurait vécu tant de choses. En effet, ce bout de rocher sent, ressent, voit, touche et entend parfois plus que certains humains présents depuis de nombreuses années sur terre. Ainsi, la perception diffère d'une lunette à l'autre.