

Fiche pédagogique #12

Art contemporain et techniques d'impression artisanales

ESTAMPE, GRAVURE, LITHOGRAPHIE ET SÉRIGRAPHIE, ON NE CONFOND PAS!

Quelle est la différence entre ces mots couramment utilisés dans l'art?

Le terme **estampe** définit l'image obtenue par différents procédés de reproduction à l'aide d'une matrice et désigne aussi ces procédés eux-mêmes. Connue depuis longtemps en Orient, ce n'est qu'à la fin du Moyen Âge qu'elle apparaît en Occident, dans les milieux de l'orfèvrerie et à la faveur de l'invention de l'imprimerie.

Trois grandes familles de techniques existent :

- les procédés dits **EN RELIEF** (taille d'épargne), qui apparaissent les premiers: gravure sur bois puis linogravure beaucoup plus tard;
- les procédés dits **EN CREUX**, ou gravure proprement dite (taille-douce), de taille directe (burin, pointe sèche, manière noire), ou indirecte, par l'action d'un acide (eau forte, aquatinte...);
- les procédés dits **À PLAT** : lithographie et sérigraphie.

On pourrait y ajouter le **MONOTYPE**, qui, à la différence des autres procédés, ne produit qu'une seule épreuve, ou encore les procédés **NUMÉRIQUES**, apparus tout récemment.

Unique procédé de reproduction mécanique des images avant l'invention de la photographie, le rôle premier de l'estampe a donc été la multiplication et la diffusion de celles-ci à une échelle inédite, cette révolution technologique n'ayant eu d'égale que celle de l'imprimerie dans le domaine de l'écrit.



ESTAMPE : ce terme générique désigne une image imprimée sur papier à l'aide d'un support plan encré et passé sous presse. Cette image peut être issue d'une procédure de gravure, de lithographie ou de sérigraphie.

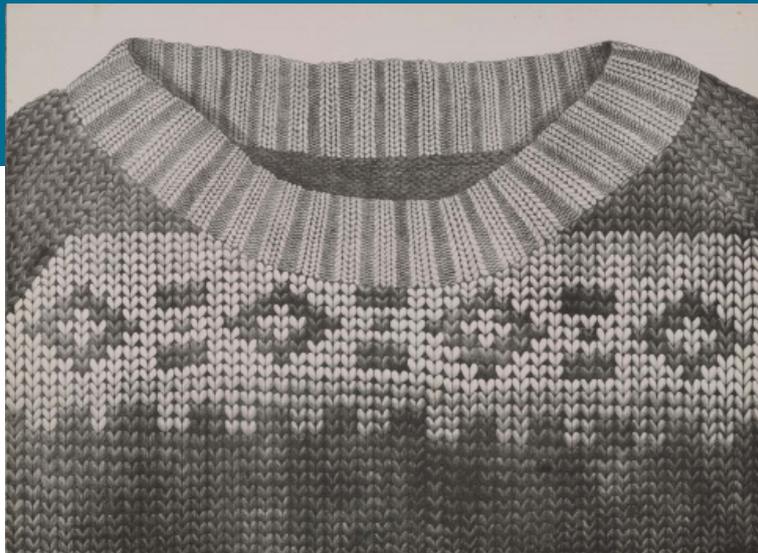
Luciano CASTELLI, né à Lucerne (Suisse) en 1951.

Revolving Litho, 2018, lithographie en 2 couleurs sur papier 300g, Edition à 35 exemplaires, 100 x 140 cm, Signée, titrée et numérotée par l'artiste, Réalisée à l'atelier Wolfensberger, Zurich

OKAMOTO HIROKO

Née en 1957 au Japon, décédée en 2007.

Après avoir étudié la peinture à l'Université de Musashino à Tokyo, elle entre à l'École des Beaux-Arts Sokei pour se spécialiser dans la gravure. Sa première exposition personnelle *The Sweaters* a lieu en 1981 à Tokyo. Membre de l'Association japonaise de la gravure depuis 1982, Hiroko Okamoto a exposé au Japon, en France, en Italie et au Canada. Tout au long de sa carrière, l'artiste a reçu de nombreux prix pour son œuvre gravée.

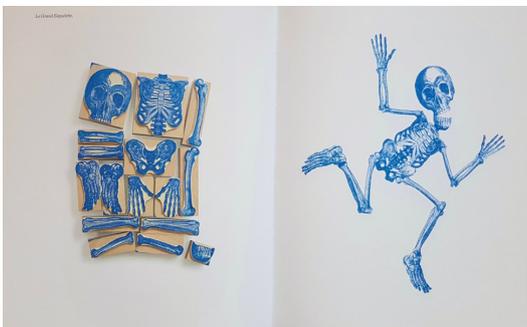


Hiroko Okamoto, *Sweater n° 3*, 1980.
Lithographie, 56,5 x 76cm. BnF, Estampes.

Prématurément disparue dans sa cinquantième année, l'artiste japonaise Hiroko Okamoto a laissé une œuvre riche et originale constituée de plus de 3000 **DESSINS** et **GRAVURES À L'EAU-FORTE**. Minutieuses et raffinées, les gravures de Hiroko Okamoto témoignent de sa persévérance et de son esprit de perfection. Son œuvre s'articule autour de trois thèmes principaux :

- des fauteuils (Chair) vacants aux formes rebondies, habillés de fins motifs géométriques «L'évocation incertaine d'une présence attendue, ou d'une éternelle absence».
- des pulls (Sweaters), dans les moindres détails de la maille du tricot «Un travail d'introspection et de dialogue solitaire de la matière et de l'artiste».
- le vivant par l'approche des végétaux (Nature), notamment depuis son arrivée en France «Afin d'exprimer une matière simplifiée et stylisée pour ne rendre que l'essentiel nécessaire à l'évocation».

Gravure : c'est l'art de creuser le métal, le linoléum (linogravure) ou le bois à l'aide d'un outil. Selon le cas, l'encre est déposée sur les parties en relief ou dans les creux pour être transférée sur un papier ou autre support. Les reliefs et les creux sont très importants dans le résultat final. On utilise une plaque pour transférer l'encre sur le papier. Le motif ou l'image sont gravés à la main directement sur la plaque.



Vincent Sardon

Né à Bayonne en 1970

Vit et travaille rue du repos à Paris, France

Vincent Sardon est **TAMPOGRAPHE**. Il crée des tampons. C'est ce qu'il fait de mieux. Ses tampons sont des jeux graphiques qui renouvellent de fond en comble le genre de la gravure. Ses poussées de haine sont le prétexte à des textes autobiographiques hilarants qui traitent de la vie d'artiste en milieu hostile.

La tampographie, ou impression par tampon, est une technique très ancienne, modernisée au cours du XXe siècle par l'arrivée des tampons en silicone. Le tampon est ici préalablement marqué d'un visuel, puis encre au moment de l'impression sur le support. Une technique qui permet d'imprimer les surfaces planes comme les arrondies, en raison de la flexibilité du tampon.



Stéphane Blanquet, *La Mue dorée des aubes sans venin*, 2021, lithographie sur Velin d'Arches 300g, 3 passages couleur, 76,8×96,2cm. Œuvre réalisée en collaboration avec Erwann Galivel, Martin Giffard, Juliette Mourlon et Killian Moyson à l'atelier Idem, Paris.

STEPHANE BLANQUET

Né en 1973, à Conflans-Sainte-Honorine.

Vit et travaille à Paris.

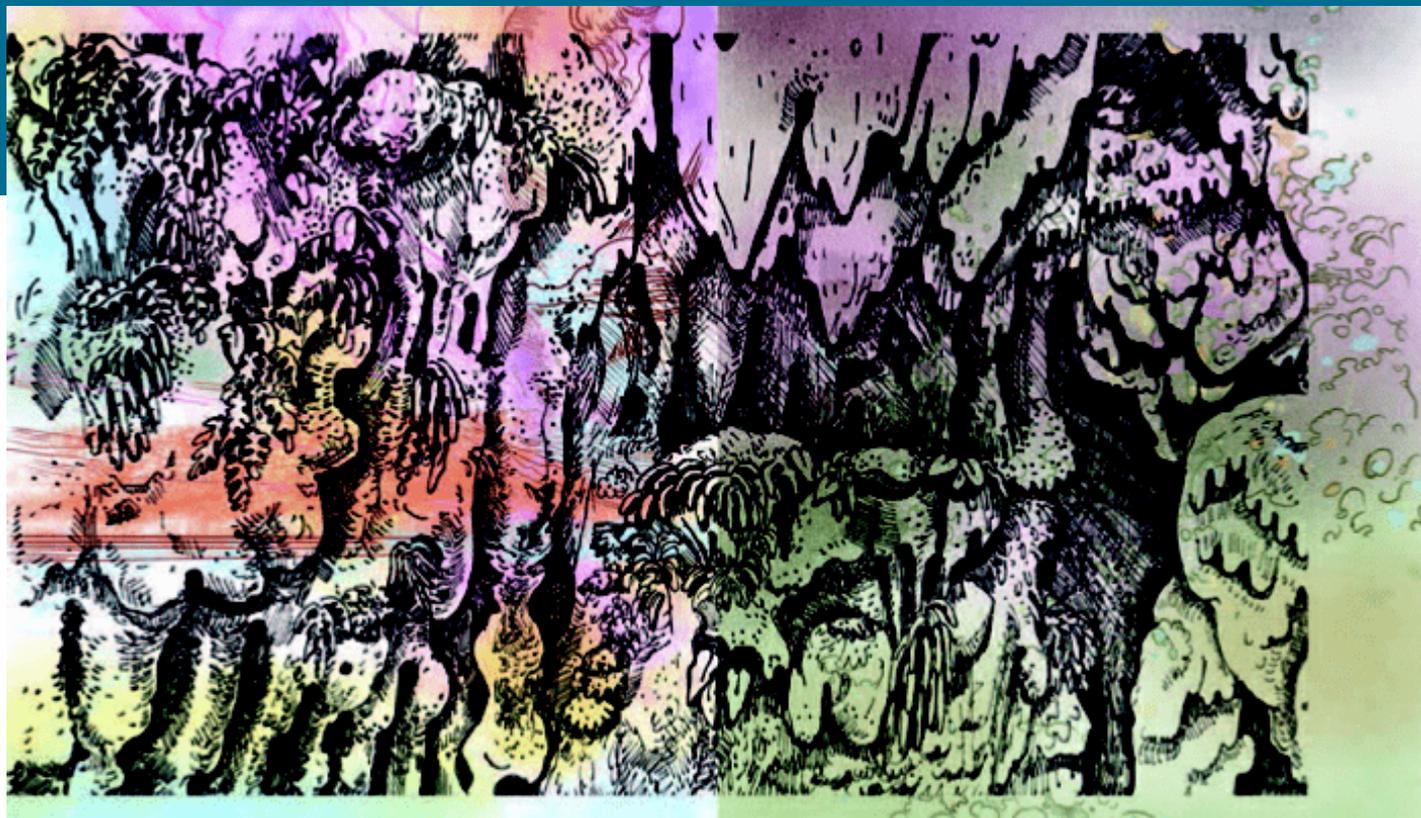
Graphiste de formation Stéphane Blanquet est un artiste protéiforme que l'on peut croiser autant dans le domaine de la bande dessinée que dans celui du cinéma d'animation ou encore du théâtre. Il déploie au fil de ses albums, fresques et installations, un univers qui explore les tréfonds de la psyché humaine. Cette œuvre forte et dérangement a fait de lui l'un des artistes majeurs au croisement de la bande dessinée, de l'art contemporain et de l'illustration. Il multiplie l'apprentissage de savoir-faire — le dessin, la tapisserie, les terres cuites émaillées, l'édition, etc. — au gré de ses expériences.

Avec *La Mue dorée des aubes sans venin*, Stéphane Blanquet décompose son œuvre sur trois pierres qui ne trouvent leur sens figuratif qu'une fois pleinement imprimées et assemblées. Dans ce mode de travail, propice aux accidents créatifs, l'artiste voit un «élément poétique à la façon des cadavres exquis mais également un élément contestataire». À mi-chemin entre la peinture et le roman graphique, *La Mue dorée des aubes sans venin*, avec son unique case et sa narration silencieuse, propose à la fois une lecture conceptuelle et narrative.

LITHOGRAPHIE : Procédé mis au point à la fin du XVIII^e siècle.

Technique d'impression qui permet la création et la reproduction en de multiples exemplaires d'un tracé exécuté par un artiste sur une pierre calcaire, à l'encre litho grasse ou au crayon. Une fois que le dessin est établi, la pierre est placée sous une PRESSE LITHOGRAPHIQUE et humidifiée afin de transférer le dessin sur un papier. La technique repose sur le principe de répulsion entre l'eau et les matières grasses. La lithographie reproduit un motif de manière nette: lorsqu'on observe les motifs à la loupe, aucune rosace de couleur n'apparaît (il n'y a pas de petits points contrairement à ce qui se passe avec une impression au jet d'encre).

Cette technique d'impression est à l'origine de l'OFFSET, actuellement le procédé majeur d'impression professionnelle.



Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize, Padirac (simulation), 2019. Impression et sérigraphie sur tissu, 370 x 800 cm.
Courtesy des artistes, production Frac Normandie Caen © Adagp Paris, 2019

FLORENTINE & ALEXANDRE LAMARCHE-OVIZE

Nés en 1978 et 1980. Ils vivent et travaillent à Bobigny.

Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize travaillent ensemble depuis plus de dix ans. Leurs dessins, leurs peintures et leurs sculptures témoignent de l'intérêt du duo pour le réel, l'insignifiant et le quotidien, dont ils ne cessent de prélever des éléments pour construire leurs œuvres. Chez Lamarche-Ovize, les figures, les images et les références se superposent, circulent pêle-mêle et sans complexes, sautant d'un médium au suivant, du papier à la céramique. Le duo fait tout ou presque lui-même, à quatre mains, assume et revendique son plaisir de l'objet, de l'hybridation et du décroissement, son goût du décor, du motif et du décoratif, aime s'entourer d'autres artistes et d'artisans. Leur travail a récemment été exposé à New York, au Mexique, en Espagne et en France et a fait l'objet d'une monographie parue aux éditions The Drawer en 2017.

SÉRIGRAPHIE : technique d'impression qui utilise des pochoirs interposés entre l'encre et le support. La fabrication d'une sérigraphie ne requiert pas de presse: on utilise un tamis tendu sur un cadre (un écran). L'artiste bouche certaines parties de la maille. Cette technique peut être réalisée sur des supports variés: papier, textile, métal, bois... L'encre est appliquée au moyen d'une racle directement sur le support à imprimer. Seules les parties laissées libres de la toile laissent passer l'encre. Chaque couleur nécessite une application. Elle est utilisée dans les grandes industries de textiles et produits de consommation. ANDY WARHOL a notamment utilisé cette technique industrielle pour montrer de quelle manière les artistes étaient amenés à produire pour la consommation de masse. Cette technique qui est aujourd'hui répandue dans le monde de l'art contemporain.

Fiche pédagogique réalisée par Sylvie Daval, professeure d'arts plastiques,
chargée de mission au 19, Crac de Montbéliard.

dans le cadre de l'exposition d'Alexandre & Florentine Lamarche-Ovize, du 12.02 au 24.04.2022

CONTACT

Sylvie DAVAL, professeure d'arts plastiques
Lycée Cuvier et Lycée Tillion – Montbéliard
06.08.31.37.73 – sylvie.daval@ac-besancon.fr

CONTACT Le 19, CRAC – Service Médiation

Amélia LETT, chargée des publics
Sarah MENU, médiatrice