

**LA VANNERIE
SAUVAGE**

Ayesha Cisneros

Buts du processus de création

RÉALISER UNE ŒUVRE

Planifier et réaliser une œuvre qui inclut des techniques de vannerie traditionnelle démontrées par l'artiste Ayesha Cisneros, pour répondre au titre *Des techniques traditionnelles à l'œuvre contemporaine*.

*** Le matériel végétal sera à préparer à l'automne et à sécher avec les élèves.

*** Démarche écologique et respectueuse de la nature!

Déroulement de l'unité d'apprentissage

Exploration : 1 à 2 périodes

- ✓ Qui est l'artiste – guide de l'unité d'apprentissage/formation/parcours artistique/production ?
- ✓ Historique de la vannerie
- ✓ Notions de traditionnel et de contemporain

Organisation de la classe : les outils, les matériaux et les consignes de sécurité pendant les exercices d'expérimentation avec l'artiste

Expérimentations : 4 périodes

- ✓ Exercices techniques
- ✓ Exercices pour chercher des idées nouvelles

Production/Rétroaction : 1 à 2 périodes

- ✓ Créer une œuvre contemporaine – poursuivre les expérimentations ou trouver de nouvelles solutions en intégrant les expérimentations. Quels matériaux peuvent être travaillés avec les mêmes expérimentations ?

Présentation : 45 min

- ✓ Fiche signalétique et démarche artistique
- ✓ Présenter son travail au groupe-classe ou exposer son œuvre dans l'école ou la communauté
- ✓ Présenter sa démarche artistique dans un diaporama illustré et commenté

Et si tu étais en charge de ton apprentissage?

FEUILLE DE ROUTE ET AUTOÉVALUATION EN CONTINU PAR L'ÉLÈVE

	Degré de satisfaction/réussite			
	Très peu satisfaisant †	Peu satisfaisant †	satisfaisant †	Très satisfaisant †
EXPLORATION	1	2	3	4
COMPRÉHENSION DU SUJET : art traditionnel... art contemporain				
CROQUIS pour se préparer à l'exploration				
PROPOSITION DE CRÉATION				
RECHERCHE DE MOYENS POUR RÉPONDRE À LA PROPOSITION DE CRÉATION — éléments, principes et techniques pour la réaliser				
EXPÉRIMENTATION				
ENGAGEMENT dans les expérimentations proposées par l'artiste				
PRISE DE RISQUES CRÉATIFS				
RECHERCHE de nouvelles compositions pour approfondir ma démarche				
DOCUMENTATION DES EXERCICES (prise de photographies, commentaires)				
CRÉATION-PRODUCTION				
PLANIFICATION DE LA CRÉATION – choix des expérimentations vécues avec l'artiste pour son œuvre				
ORGANISATION SPACIALE EFFICACE (choix des éléments et principes) – unité et variété				
EXÉCUTION TECHNIQUE SOIGNÉE				
RÉPONSE AU THÈME : DU TRADITIONNEL AU CONTEMPORAIN				
PRÉSENTATION				
RÉDACTION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE (voir modèle)				
RÉDACTION DE LA DÉMARCHE ARTISTIQUE (voir modèle)				

Exploration 1

Qui est Ayesha
Cisneros?

Sa démarche et les origines de sa démarche

Une préoccupation collective et son plus grand désir : s'associer à la communauté dans ses projets et communiquer ses préoccupations et ses techniques.

Sa recherche : porter attention à l'environnement, garder les traditions.

Intervention et expositions en COLLECTIF

- ✓ 2007 - Démonstration - Ikhe-go: wah - Démonstration de projets artistiques en lien avec l'environnement au Jardin des Premières Nations du Jardin botanique de Montréal - Invitation de la population à célébrer les cycles de la vie en découvrant l'œuvre éphémère *Sous la peau* réalisée par l'artiste abénaquis et québécois, Raphaël Benedict.
- ✓ 2014 - Les Précambriens : promotion des arts dans les Hautes-Laurentides. Activités diversifiées visant à mettre en valeur l'art, l'histoire, la nature, le patrimoine et le territoire local. Le spectre des interventions des Précambriens touche de multiples disciplines en arts visuels, en littérature (le conte)...
- ✓ <http://www.etcmontreal.com/Downloads/ETCbrochure.pdf>

Ses recherches en vannerie

1- La quenouille

1- récolte

- ✓ On récolte à l'automne quand la quenouille est mature et que le vert tourne au jaune.
- ✓ On sépare chaque feuille jusqu'au tronc.

2- Le séchage

- ✓ Le tronc sèche environ 2 semaines, il est utilisé pour l'ossature d'une sculpture.
- ✓ Les feuilles prennent de 2 à 3 semaines.
- ✓ Les tiges prennent 3 semaines de séchage.

Saviez-vous qu'on peut utiliser toutes les parties (tige, feuilles, épis) de la quenouille. Les «épis» poussent sur le sommet des tiges femelles et on peut s'en servir pour faire du papier en y ajoutant de la fécule de maïs et de l'eau. On peut faire de la farine avec les racines séchées.

2 - Le saule, le cornouiller

melusianeherboriste.blogspot.com

La variété de couleurs des différentes espèces permet de caractériser les pièces produites.

Ressource à consulter :

<http://engelleben.free.fr/index.php/la-vannerie-un-art-de-vie-un-geste-ecocitoyen>

1- Récolte

- ✓ En automne

2- Séchage

- ✓ On dispose les branches et écorces sur des boîtes ou cadres avec moustiquaires pour un séchage bien aéré.
- ✓ On prévoit 6 mois de séchage pour le saule
- ✓ On prévoit 3 à 4 mois pour le cornouiller.

*** On ne travaille jamais les matériaux en vert. Il faut les sécher puis les remouiller avant de les travailler.

*** En général, le temps de séchage est de 1 pied par jour. Donc, si les branches font 3 pieds, on prévoit 3 jours de séchage.

*** Le temps de récolte et de séchage varie selon les matériaux.

3 - Les aiguilles de pin

1- Récolte

- ✓ Option 1 : On récolte les aiguilles de pin de l'année précédente, celles qui sont tombées au sol et qui forment un tapis de couleur ocre.
- ✓ Option 2 : On coupe les branches de pin mortes sur l'arbre et on récolte les aiguilles.

2- Conservation

- ✓ Comme les aiguilles récoltées sont naturellement séchées, on peut les conserver dans le congélateur jusqu'au moment de l'utilisation.

3- Pin rouge ou pin blanc ?

*** Différence entre les aiguilles du pin rouge et du pin blanc :

- ✓ Les aiguilles du pin rouge ont 2 branches et sont plus flexibles.
- ✓ Les aiguilles du pin blanc ont 5 brins, elles sont longues et flexibles, regroupées en faisceau.
- ✓ Aux États-Unis, on se sert des aiguilles du pin Ponderosa.

4 - Les outils fabriqués par l'artiste

Faits de bois d'érable et de cèdre, ces outils servent :

- à tasser et fermer un assemblage en le frappant ;
- assouplir ou aplatir ou écraser des écorces et des fibres (batte et maillet).

- petit pinceau sert à peindre le bois avec des pigments naturels

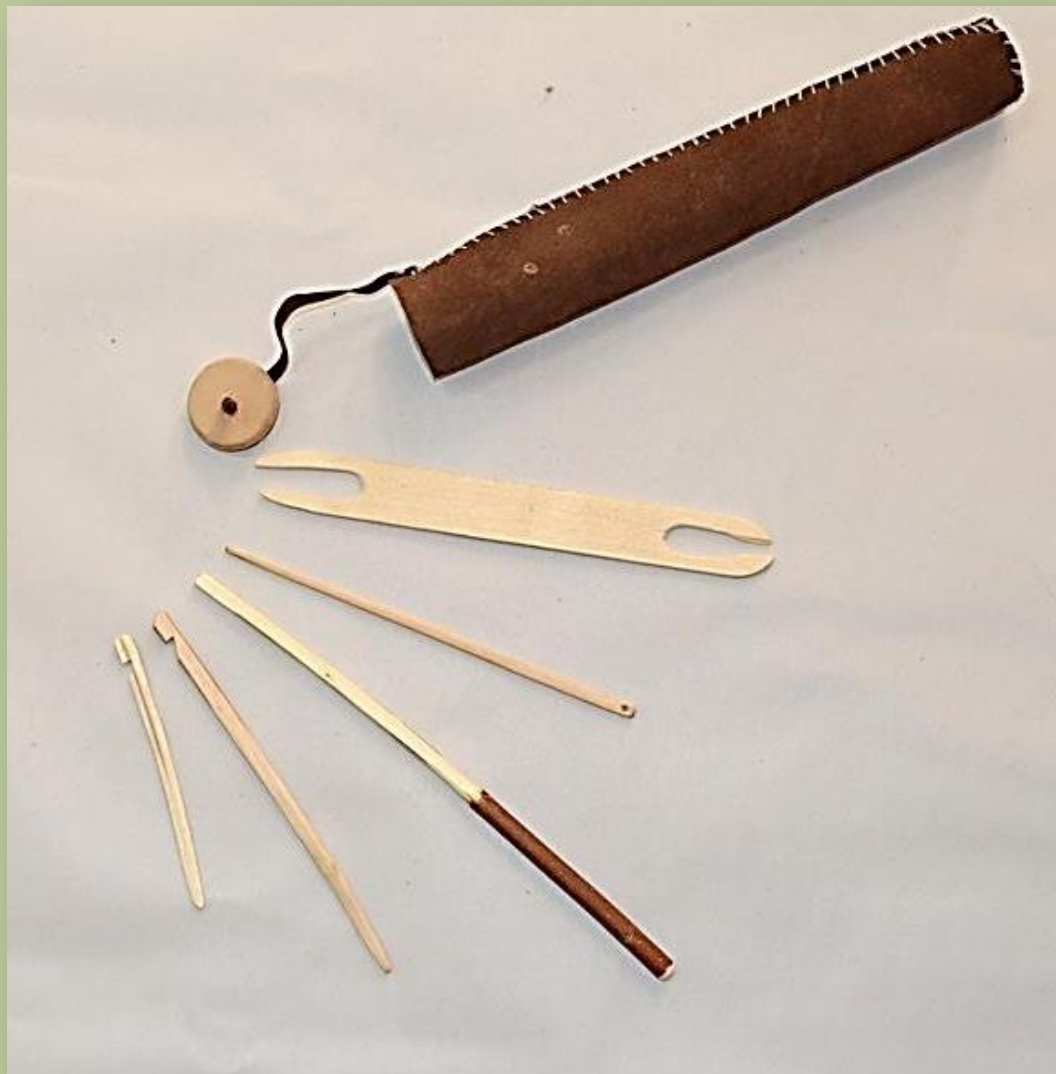
- bouts de bois reliés entre eux pour faire du cordage.

Objets en bois d'érable, réalisés par l'artiste

Les outils servent à :

- brosser les fibres et écorces (peigne à carder),
- percer les écorces (poinçon),
- couper (couteau),
- écarter les brins (ébauchoir).

6 - Étui réalisé avec un bout de **CUIR** cousu avec du sinew pour contenir les outils de vannerie.

Ces petits outils servent à :

- accrocher et retenir une fibre qui doit passer entre des brins serrés (équilles et crochet),
- enrouler fibres et tiges flexibles, qui doivent glisser entre des brins (navette).

Étude 1

Technique de base – le petit plateau

Échantillon de vannerie réalisé à partir de :

- tiges de cornouiller ligaturées pour former un support,
- feuilles de quenouille (vertes et jaunes) et écorce de bouleau tissées dans le support.

Étude 2

Bois de cèdre et ses variantes :

- écorce interne, écorce externe, éclisse, fil que l'on peut tisser en vannerie, croiser, nouer et tresser,
- petits bois, cordage, pinceaux...

Expérimentations : forme , espace et mélange de matériaux et de techniques

Collectionner : cabinet de curiosité

Collection de petites pièces de techniques variées dans un cabinet de curiosité.

*** Le cabinet de curiosité, ancêtre du musée.

Pour aller plus loin : consulter images Google : cabinet de curiosité contemporain

Petites pièces du
cabinet de
curiosité

Petits objets réalisés avec une variété de végétaux

Réalisation par l'artiste

Expérimentation – variation de formes et de tailles

Expérimentations en cèdre

Déclinaison du cèdre :
écorce, éclisses, fibres

Réalisation de petits objets utilitaires

Création de cartes : papier fabriqué et motifs d'écorce

Exploration 2

Histoire du tissage de végétaux

Le traditionnel

Le travail des végétaux, une activité très ancienne

Cette technique :

- ✓ peut-être plus ancienne que la poterie est encore pratiquée aujourd'hui par des professionnels et par des artistes ;
- ✓ est née d'un besoin de transporter, récolter, conserver et contenir de la nourriture et de l'eau ;
- ✓ a permis de construire des habitations, de confectionner des vêtements, des chapeaux, des cordes et de fabriquer une multitude d'objets de diverses formes, souples ou rigides, de petites et de très grandes tailles.

C'est une tradition et un art qui utilise principalement des matériaux de la nature, des branches, des écorces, des tiges, des brindilles et des racines de plantes et d'arbres.

Les Premiers Peuples d'Amérique du Nord se servaient de leurs matières premières, des végétaux locaux (écorce de bouleau, racine d'épinette, écorce de cèdre) pour fabriquer des contenants de différentes formes et de divers usages ainsi que les habitations (wigwams) et les canots.

Avec la permission du Musée canadien de l'Histoire

Photos réalisées dans la salle des Premiers peuples du musée.

Comme presque tous les peuples de la terre, les Algonquiens ont utilisé les contenants en vannerie pour transporter denrées et objets entreposés au gré de leurs déplacements.

Crédit photographique Colette Dromaguet avec la permission du Musée canadien de l'histoire

La vannerie et les Peuples des Premières nations, des Métis et des Inuits

Crédit photographique Colette Dromaguet avec la permission du Musée canadien de l'histoire

Les Premiers Peuples d'Amérique du Nord se servaient des matières premières de leur environnement et des végétaux locaux (écorce de bouleau, racine d'épinette, écorce de cèdre) pour fabriquer des contenants de différentes formes et de divers usages ainsi que les habitations (wigwams) et des canots.

Des contenants pour tous les contenus...
récoltes, cueillette de baies et de fruits sauvages, eau, etc.

Nous vous
invitons à aller
visiter la salle
des Premiers
Peuples
du Musée
canadien de
l'histoire ou
encore à
explorer le site
<http://www.museedelhistoire.ca/>

Crédit photographique Colette Dromaguet avec la permission du Musée canadien de l'histoire

Matériaux utilisés en vannerie, d'hier à aujourd'hui

Sur tous les continents, la vannerie s'est développée et s'est transmise de génération en génération.

- ✓ En Chine, au Japon et en Extrême-Orient, le bambou et le rotin poussaient en abondance.
- ✓ En Europe, c'étaient le saule et l'osier.
- ✓ Dans les régions tropicales, les palmiers étaient largement utilisés pour fabriquer des paniers tressés, spiralés ou tissés.

AUJOURD'HUI, LES ARTISANS ET LES ARTISTES TISSENT LES MATÉRIAUX :

Saule	Noisetier	Osier	Canne	Paille	Feuille de palmier	Rotin
Bambou	Cèdre	Épinette	Bouleau	Saule	Foin d'odeur	Pin
Chanvre	Algues	Raphia	Lierre	Cosses de maïs	Quenouille	Aiguille de pin
Papier	Cuivre	Plastique	Tige verge d'or	Fil téléphonique	Feuille	Racine

La vannerie autour du monde

African Style Files: L'art de la vannerie – My African Chronicles (texte français)

<http://www.myafricanchronicles.com/blog/fr/african-style-files-lart-de-la-vannerie>

Le village de vannerie de Thai My – Vietnam illustré (texte français)

<http://vietnam.vnanet.vn/vnp/fr-fr/13/101915/potentialites-locales/le-village-de-vannerie-de-thai-my.html>

Exploration3

Le contemporain : inspiration de techniques traditionnelles

*** Les photos qui suivent sont présentées pour fin pédagogique. Elles ne peuvent être reproduites. Nous vous conseillons de visiter les sites d'où elles proviennent pour approfondir votre recherche.

Production d'artistes et de designers

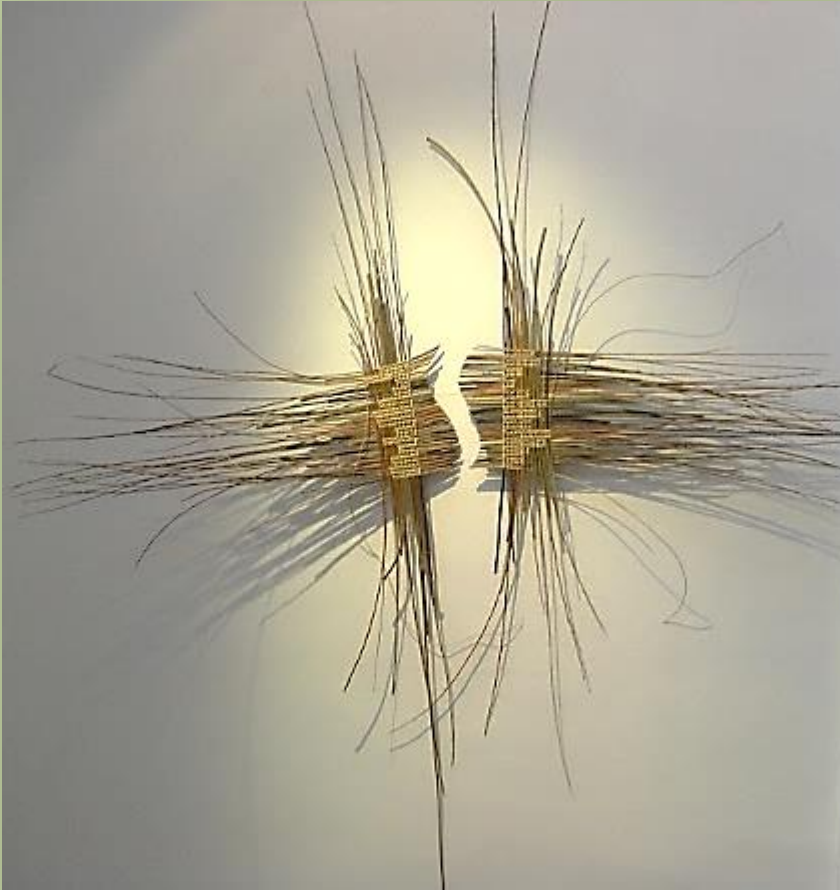

<http://www.lizziefarey.co.uk/Latest/latest.htm>

Éléments de design de mode

Œuvres matériaux insolites et recyclés et vannerie spiralée

<http://mamounette16.over-blog.com/article-vannerie-120774637.html>

Saule et châtaignier du Parc de Saint Symphorien des Monts

Technique de vannerie aléatoire (entrelacement Japonais)

Réalisée en résidence du 28 avril au 4 mai 2014

Le Parc de Saint Symphorien des Monts – Exposition d'art contemporain au Parc – 2014

<http://www.parc-saint-symphorien.fr/Exposition-d-art-contemporain-au-Parc-2014>

Exploration4

Activité préparatoire à l'expérimentation

Qu'est-ce que l'élève associe au contemporain dans une composition?

- ✓ Préparer un échange de questions et réponses avec les élèves en s'inspirant du document d'accompagnement envoyé : ART CONTEMPORAIN?
- ✓ Revoir les œuvres présentées en EXPLORATION.
- ✓ identifier ce qui est contemporain : matériaux, forme, fonction, etc.

Les élèves peuvent aussi réaliser des croquis commentés dans leur cahier de croquis pour cerner ce qu'est pour eux l'idée de contemporain dans une œuvre.

EXPÉRIMENTATIONS

Pour chacune des expérimentations, consulter le diaporama
Technique de vannerie, illustré et commenté sur le site

<http://www.afeao.ca/artvisuels-metiersdart.html#section13>

...

Technique de vannerie 1 – Les arceaux

Technique de vannerie 2 : ligature OËIL DE DIEU ou OËIL DE MAITRE

Technique de vannerie 3 - Les entrelacs

Technique de vannerie 4 – le tissage

Technique de vannerie 5 - spirales avec aiguilles

Technique de vannerie 6

Les écorces

Ressources

Les hyperliens menant vers les sites recommandés ont été vérifiés le 6 janvier 2016. Il est possible qu'un lien devienne introuvable. Veuillez alors utiliser les outils de recherche pour retrouver l'information désirée..

<https://www.youtube.com/watch?v=2X2hGziZ4t0>

La vannerie est un savoir-faire transmis de manière intergénérationnelle dans la région de Saint-Jean-Port-Joli depuis plusieurs années. Bien que ce type d'artisanat soit moins populaire qu'auparavant, la pratique semble jouir d'un engouement renouvelé. Alfred Gagnon est une des rares personnes

<https://www.youtube.com/watch?v=3awmT6ePVvw>

Dans l'Indre, en France, les vanniers tressent leur savoir-faire.

A Montgivray, Christophe et Virginie sont vanniers. Sacs, paniers, plateaux,... Le couple fabrique tout à la main, et a même son propre champ d'osier ! Alors ils récoltent eux - mêmes les branches d'osier afin de prendre celles qui ont la meilleure qualité. Avec une douzaine de différentes variétés, chacune a ses propriétés. Une fois triés par taille, ...

<https://www.youtube.com/watch?v=ClbMNjtA3i0>

Voici un échantillon de végétaux tressables que l'on trouve aisément dans les Alpes de haute Provence...

Production

À partir des exercices d'exploration et d'expérimentation, décide, planifie et réalise une œuvre personnelle qui répond au thème
Du traditionnel au contemporain

BELLE CRÉATION !!

Présentation

- ✓ Documente bien ta démarche (dossier de documentation);
- ✓ Remplis la fiche signalétique de ton œuvre;
- ✓ Photographie avec soin (cadrage — netteté — résolution 300 dpi) ton œuvre, certains de tes essais et de tes ébauches, afin d'illustrer ton cheminement artistique;
- ✓ Commente ton œuvre et ta démarche artistique pour préparer une exposition dans l'école ou la communauté.
- ✓ Réalise un document de présentation illustré et commenté de ta démarche pour fin de portfolio de présentation éventuel.
(modèles disponibles :
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/OEUVRES_TEXTILES_2015.pdf

L'AFÉAO remercie :

- ✓ Ayesha Cisneros, artiste qui donne à l'AFÉAO le droit d'utilisation et de diffusion de son travail pour cette ressource uniquement.
- ✓ Le ministère de l'Éducation de l'Ontario pour son soutien financier. Cette ressource a été conçue par l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du ministère de l'Éducation.
- ✓ Colette Dromaguet qui donne à l'AFÉAO, la permission d'utiliser ses photos pour cette ressource uniquement.

Équipe qui a permis la réalisation de ce document :

Recherche, encadrement de l'atelier, révision : Chantal Burelle

Photographie, rédaction, validation, mise en page et gestion de projet : Colette Dromaguet

Ce document est en cours d'élaboration. Pour l'enrichir, pour tout commentaire qui pourrait l'améliorer ou pour des coquilles linguistiques oubliées, communiquer avec : info@afeao.ca

