

Olivia Melchior | artiste peintre

L'ART DE LA COMPOSITION EN PEINTURE COMME OUTIL PÉDAGOGIQUE CHEZ L'ADOLESCENT

INTRODUCTION

Les adolescents sont aujourd'hui confrontés à un monde peu propice à promouvoir leur épanouissement. Les perspectives incertaines et mouvantes, une réalité qui se virtualise et une réduction des interactions sociales avec leurs pairs et des adultes structurants constituent des enjeux majeurs pour eux.

Les adolescents qui n'arrivent plus à se projeter avec confiance dans leur avenir se sentent par conséquent dans l'incapacité d'initier un changement pour eux et la société.

Durant leur formation et dans leur vie de tous les jours, les adolescents sont peu exposés à l'art ou, s'ils le sont, par l'intermédiaire des réseaux sociaux par exemple, souvent sans guide ou soutien et ce, de façon passive. Dès lors l'art constitue rarement une ressource pour eux, qui serait à même de leur apporter les nombreux bénéfices qu'il peut véhiculer¹.

OBJECTIFS

Découvrir et exercer les ressources nécessaires à la réalisation d'une œuvre picturale de sa création à son exposition.

Exercer une créativité libre au sein de règles strictes de composition permet de s'affranchir peu à peu des propres barrières à l'exécution.

Barrières qui, chez les adolescents, proviennent d'un manque de confiance en eux, de jugements de valeur, d'un manque de structure et de capacité d'ouverture à la nouveauté. Ces barrières empêchent souvent de vivre la réalité du moment présent, vécu qui permettra de mettre à jour la perception de soi et du monde et ainsi transformer d'anciens schémas.

Ce fonctionnement naturel du psychisme² (utile par ailleurs à d'autres fins) est dans ce cas un frein, en premier lieu, à l'expression de la vraie nature, des compétences et qualités de la personne mais également à un discernement objectif entre réalité et projections.

Cet accompagnement permet aux jeunes de retrouver un sens de l'observation, une liberté d'entreprendre et d'expérimenter ; un retour à la réalité. Exercer ces ressources c'est se donner les moyens de traverser ce qui nous conditionne en y contribuant par notre aptitude à métamorphoser toute chose à travers nos forces créatives et ceci peut être expérimenté au-delà de la création artistique, dans tous les domaines de la vie.

¹ <https://www.rts.ch/info/sciences-tech/12010691-lart-a-des-bienfaits-pour-le-cerveau-selon-les-neurologues.html>

² <https://demarchesaluto.com/boutique/relation-therapeutique-cahier-1/>

L'observation approfondie de la partie réelle et tangible du monde qui les entoure, en redécouvrant l'esthétique, en s'ouvrant à l'art en général et à l'art contemporain en particulier grâce à l'entraînement de l'attention. Recréer du lien réel avec adultes et pairs, comme pendant de leurs liens virtuels surreprésentés.

Apprendre à travers l'exercice de la peinture, telle que prévue dans ce cadre, à porter son attention au pas présent qui est à faire. Élargir les perceptions et se lier à ce qui devient **maintenant** en renonçant aux jugements provenant des expériences passées et des projections de ce qu'on aimerait qui soit.

Percevoir que la réalisation du but ne dépend pas de conditions extérieures favorables ou non mais de l'engagement personnel mis dans chaque étape menant à ce but.

AQUISITIONS THEORIQUES

- Connaissances de base en techniques de peinture et dessin.
- Connaissances de base des fondamentaux de l'art contemporain non figuratif.
- Savoir différencier réalité, perceptions, projections et mémoire et savoir les utiliser à bon escient dans la création.
- Affinement et élargissement visuels et sensoriel des perceptions.

RESSOURCES EXERCEES.

ENGAGEMENT INDIVIDUEL ET PERCEVERANCE

- Expérience de la réalisation d'un objectif individuel (l'oeuvre) pour un projet commun (l'exposition) à travers l'engagement personnel.
- Savoir appréhender et traverser les obstacles/épreuves inattendus et inmanquablement rencontrés sur le chemin menant à un objectif.
- Se responsabiliser en s'engageant pour le groupe et soi-même.
- Réaliser que la création libre n'est pas un « faire comme on veut » mais un long chemin d'observation, de compréhension et d'exercice soutenu.

PERCEPTION

- Dépasser ce que nous interprétons sans cesse comme étant la réalité pour regarder vraiment. Ouvrir les yeux sur les intervalles entre chaque chose et approfondir la perception des liens qui créent le tout. Différencier mémoire, projection, illusion et réalité visuelle.
- Apprendre à voir et créer les rythmes de couleurs et de formes qui rendent un tableau « lisible » et qui permettent de faire voyager le regard du spectateur.
- Observer comment les couleurs et formes ont des lois propres pour se lier ou se repousser, pour exprimer l'espace et la profondeur, le mouvement, le poids et la direction. Appréhender l'importance de la composition d'un tableau.
- Apprendre à se faire des images toujours nouvelles à chaque étape de la création. Ne pas s'accrocher à la projection de départ mais lui permettre d'évoluer au fil du travail dans la découverte de nouvelles potentialités.

STABILITÉ INTÉRIEURE

- Apprendre à travailler dans le calme et sans distractions (écouteurs).
- Faire des exercices qui font appel à la capacité de présence, de représentation et de mémorisation et les entraîner. S'intéresser et s'inspirer du travail des autres à travers des moments d'échange.

CONFIANCE

- Apprendre que chaque nouvelle étape dans la création demande à respecter ce qui est déjà et en même temps s'en émanciper en toute liberté.
- Apprendre à renoncer à s'exprimer à travers sa peinture en étant activement à l'écoute de ce qui demande à être c'est découvrir ce qui se trouve au-delà de son univers personnel. L'inattendu d'une inspiration objective.

DISCERNEMENT

- Créer un tableau, en apprenant à se mettre au service des éléments tels que la couleur, la lumière, la forme, la surface et l'espace, permet de « lire » objectivement (jugement de faits) les étapes de création d'un tableau et laisser de côté toute remarque subjective (jugement de valeur) sur son propre travail et celui des autres.
- Faire l'expérience que dans le fait d'exposer notre création ce n'est pas nous qui sommes exposés. Nous ne sommes pas l'enjeu mais l'outil qui a permis au tableau de voir le jour.

A PROPOS DE L'AUTEUR

En tant qu'artiste peintre indépendante, Olivia Melchior a développé son approche de l'art en partant du dessin et de la peinture académiques pour la compléter avec une formation de 5 ans à l'école Netzwerkmalerei à Bâle avec la dimension non figurative contemporaine qu'elle poursuit professionnellement³.

En parallèle à cette activité picturale, elle s'est toujours intéressée à la nature humaine ce qui l'a amené à la Démarche Saluto développée par le Dr. Lemonde et issue de 30 ans de recherches à travers les rencontres dans son cabinet.

⁴L'originalité de la démarche Saluto est de donner les moyens de percevoir l'origine des difficultés rencontrées, non dans des causes passées à résoudre, mais dans des ressources encore à venir qui permettront de jouer librement avec ce qui se présente. Identifier ces ressources fondamentales et permettre de s'exercer à les rendre présentes est au centre de son expertise.

Elle a suivi une formation en 2019 (106h) et participe régulièrement à des formations continues depuis.

Durant cette période, elle a mené ses propres recherches portant sur une transformation de la créativité « associative » vers une créativité « objective » grâce à une connaissance plus approfondi de la nature humaine.

Forte de cette double expérience picturale et anthropologique, elle a organisé de 2019 à 2021 des ateliers de peinture pour adultes et depuis 2021 pour adolescents en difficulté, ceci grâce à une collaboration avec la Division Interdisciplinaire des Adolescents (DISA) du CHUV.

Le contenu de ces ateliers comprend des connaissances techniques et de composition picturale ainsi que des exercices offrant un espace à partir duquel peuvent être découvertes des ressources essentielles.

³ <https://oliviamelchior.ch/>

⁴ <https://demarchesaluto.com/>