Le Musée d'art contemporain de l'Utah et Aïsha Lehmann présentent...

Mes racines, vos racines

MANUEL DE L'ÉDUCATEUR

UMOCA Utah Museum of Contemporary Art

L’ARTISTE

Aïsha Lehmann a grandi à Provo, dans l’Utah, et est désormais installée à Chicago. Elle vient d’obtenir un diplôme du programme Studio Art BFA de l’université Brigham Young, avec la sociologie et les études africaines en option, et commence un doctorat à l’université de l’Illinois à Chicago en sociologie, avec un accent sur la race et l’ethnicité. Elle a participé à de nombreuses expositions collectives et individuelles dans tout l’Utah, ainsi qu’au niveau national. En tant qu’artiste et chercheuse, Aïsha Lehmann s’attaque aux complexités de l’identité en matière de race, d’ethnicité, de genre et de spiritualité, en s’inspirant de la recherche universitaire, ainsi que des expériences personnelles des individus. Elle traduit ses observations en images par le biais du papier, de motifs, du dessin et de techniques de gravure.

INTERVIEW DE L'ARTISTE

*Mots de vocabulaire suggérés surlignés en rouge

Question : *Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir artiste ? Quelle est l'aspect de votre vie d'artiste que vous préférez ?*

Réponse : « J'ai toujours aimé créer, avec une affection toute particulière pour le collage et le dessin. Tout au long de mon parcours, j'ai eu des mentors et des enseignants incroyables qui m'ont aidé à voir les diverses façons d'être une artiste professionnelle aujourd'hui. Au fil du temps, je me suis rendue compte que je suis davantage inspirée par les artistes dont les concepts et les objectifs sont axés sur la communauté, qu'il s'agisse d'éduquer sur le contexte historique ou d'installations qui créent une unité au sein de la communauté.

Ce que je préfère dans la création, c'est faire des motifs et dessiner des figures. J'aime aussi la gravure, surtout aux stades finaux, lorsque l'impression se déroule comme prévu. J'aime aussi lire et apprendre le plus possible sur un sujet avant d'essayer d'en faire une œuvre d'art. Parfois, je suis tellement enthousiasmée par ce que je lis et j'apprends que je passe tout mon temps à faire des recherches au lieu de faire de l'art ! »

Question : *Qu'espérez-vous que les élèves ressentent et pensent lorsqu'ils regardent vos œuvres ?*

Réponse : « J'espère que les gens pourront découvrir l'expérience d'une autre personne, différente de la leur. Je veux que les élèves réfléchissent aussi à leurs propres antécédents et histoires. L'art est un moyen puissant et inspirant de développer l'empathie pour les autres. J'espère surtout que mon travail incitera les gens à rentrer chez eux et à étudier davantage un mot/terme spécifique, un événement historique ou une identité qu'ils ne connaissent pas. »

Question : *Qu'est-ce qui vous attire dans les motifs et la gravure ? Comment décririez-vous votre démarche artistique ?*

Réponse : « Les motifs ont toujours été visuellement fascinants et charmants pour moi. J'aime aussi à quel point ils représentent un milieu culturel. Ils ont été utilisés dans ce but précis tout au long de l'histoire de l'humanité, ce qui contribue à en faire un symbole universel d'identité.

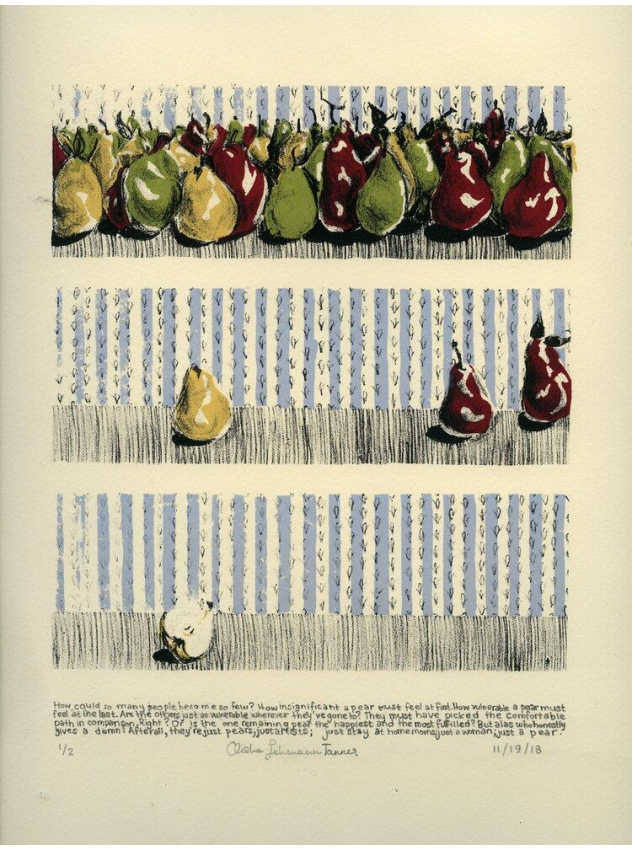
Mon processus artistique implique beaucoup de recherches, qu'il s'agisse de rassembler des images dans des musées, des galeries, des livres ou sur Pinterest ou de lire de nombreux livres et articles. Il est particulièrement important pour moi de lire autant que possible sur un sujet avant d'en faire une œuvre d'art afin d'être bien informée sur le sujet et de le traiter avec respect et authenticité. En outre, plus je connais un sujet ou un thème, plus je peux insérer des symboles et des icônes subtils pour contribuer à l'illustration métaphorique. »

TERMES DE L'ART

Sérigraphie : Le processus de pressage de l'encre sur une surface à travers un pochoir et un écran de matériau fin. L'encre remplit les découpes négatives du pochoir.

Pochoir : Une fine feuille de plastique, de carton ou de métal sur laquelle est découpée une image. L'encre remplit les éléments découpés.

Aïsha Lehmann, *Identity Formation: Roots*, 2022, sérigraphie, 14 x 11''



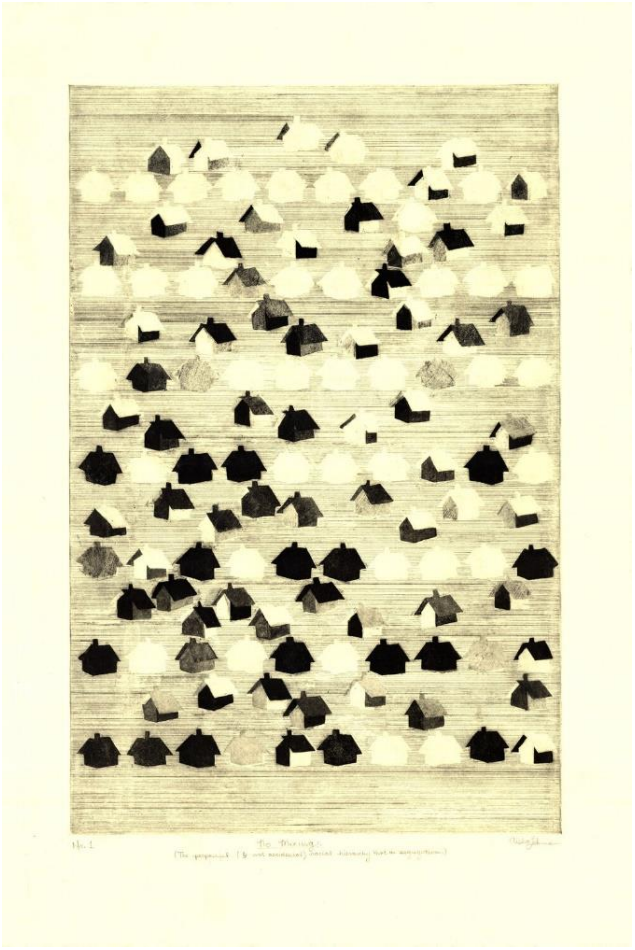
Lithographie : Une technique d'impression qui repose sur la répulsion de l'huile et de l'eau. L'artiste dessine ou peint avec une matière non grasse sur une pierre plate (généralement de la pierre calcaire). La pierre est recouverte d'un liquide spécial afin que le dessin absorbe et imprime l'encre. Tout le reste repousse l'encre.

Espace négatif = Vide ; Espace positif = Rempli

Regardez cette vidéo pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=G0So4M7Tbis

Aïsha Lehmann, *Women in Art*, Lithographie, 11 x 15''

Linogravure : Une image gravée en relief sur un bloc de linoléum. Le **relief** désigne la partie surélevée.



Taille-douce : Une technique opposée à la lithographie, en ce sens que la gravure négative de la plaque d'origine (généralement en métal) devient un espace positif sur l'impression. L'artiste découpe les lignes qu'il souhaite voir apparaître sur le papier. L'encre est étalée sur la plaque et s'accumule dans les rainures. Le reste de l'encre sur la surface en relief est essuyé, de sorte que lorsque le papier est pressé sur la plaque, il absorbe l'encre qui a été laissée dans les rainures.

Pour en savoir plus :
https://www.metmuseum.org/about-the-met/collection-areas/drawings-and-prints/materials-and-techniques/printmaking/etching

Aïsha Lehmann, *n° 1 : No Mixing*, 2021, techniques mixtes sur impression en relief, 15 x 22

Collage : Une technique qui utilise divers matériaux comme le papier, le tissu, les photographies, etc. pour les superposer et créer de nouvelles images.

Aïsha Lehmann, *Sans titre*, 2018, collage et acrylique, 10 x 8''

L'HISTOIRE

Aisha Lehmann est une artiste **contemporaine**, ce qui signifie qu'elle crée des œuvres sur le monde dans lequel nous vivons et sur toutes les choses qui se passent en ce moment.

Pourtant, les techniques de gravure sont utilisées depuis des centaines d'années ! En fait, la gravure a complètement changé le monde et a été l'un des moyens les plus importants pour les gens d'apprendre et de partager des informations.

Avant la gravure, chaque œuvre d'art était unique, si bien qu'un très petit nombr de personnes voyaient des œuvres originales, généralement des personnes riches comme les rois et les reines.

Pouvez-vous imaginer vivre à une époque où seules quelques personnes possédaient une œuvre d'art ? La seule façon de voir une œuvre d'art était de la voir en personne. Il n'y avait pas de photos ni Google. Regardez la tentative de cet artiste de dessiner un éléphant, sans en avoir jamais vu auparavant :

Artiste inconnu, début des années 1200

Vous pouvez imaginer comment l'invention de la gravure a changé le monde ! Les artistes pouvaient faire des centaines de copies de leurs dessins et il était plus facile de partager des informations visuelles. Des dessins d'animaux et de plantes étaient également utilisés dans les livres scientifiques, car la photographie n'avait pas encore été inventée. En fait, la photographie n'a été inventée que 400 ans plus tard, en 1822 !

À L'INTÉRIEUR DU CAMION D'ART

Vous aurez l'occasion de vous informer et de discuter des œuvres d'art d'Aisha Lehmann pendant 30 minutes à l'intérieur du camion. N'oubliez pas d'écouter attentivement, de lever la main et de garder l'esprit ouvert.

APRÈS VOTRE EXPÉRIENCE DU CAMION D'ART

Vous quitterez le camion avec un projet artistique à moitié achevé. À l'intérieur du camion, vous écrirez et dessinerez des choses sur vous. Puis, une fois de retour en classe, vous terminerez l'autre côté de la feuille en suivant les étapes ci-dessous :

INSTRUCTIONS

1) Discutez de la manière dont l'**identité** se compose de plusieurs éléments. Relisez les questions dont nous avons parlé dans le camion :

– Lorsque vous vous regardez dans un miroir, quelle est votre chose préférée ?

– Selon vos amis, dans quel domaine êtes-vous bon ?

– Où votre famille a-t-elle vécu le plus longtemps ?

– Quel est votre chaise préférée ?

*Les chaises sont une grande source d'inspiration dans l'une des séries d'Aïsha Lehmann. Ses chaises de cuisine représentent toutes les choses qu'elle a apprises à la maison avec sa famille, en se faisant aider pour ses devoirs ou en partageant un repas ensemble. Elle a demandé aux personnes qui ont posé pour son œuvre de penser à une chaise qui leur est chère. **Quelle chaise est spéciale pour vous ?**

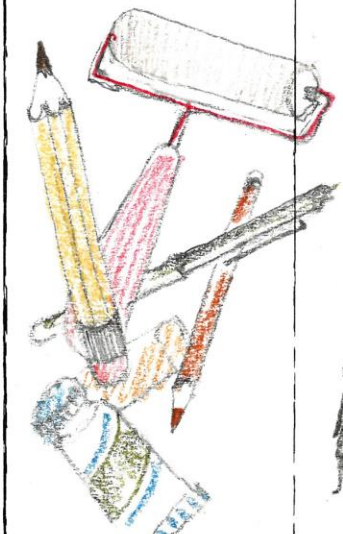
2) Dessinez cette chaise quelque part sur votre feuille.

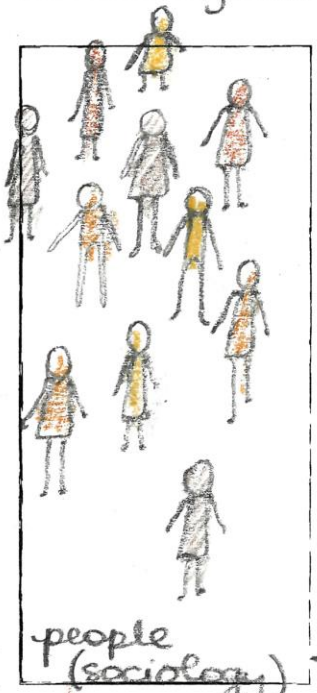
3) Dessinez un autoportrait, une image de vous-même.
4) Découpez une forme significative, puis tracez-la au moins 15 fois sur la page afin de créer un motif pour le fond.

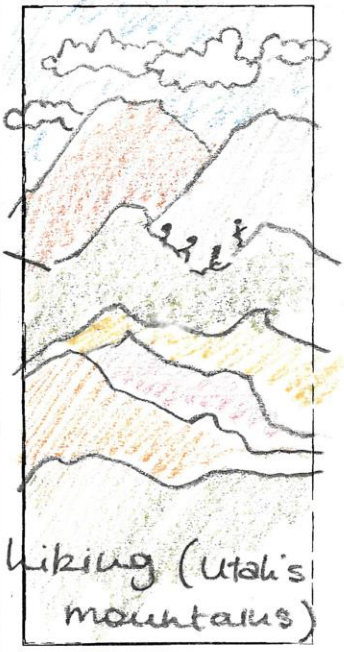
Write and Draw Who You Are

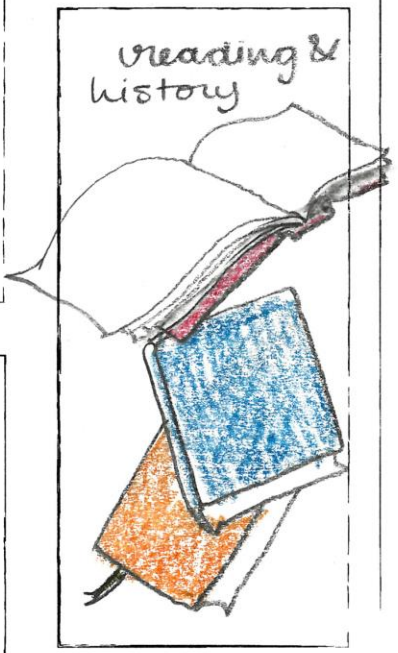
brothers

stripes

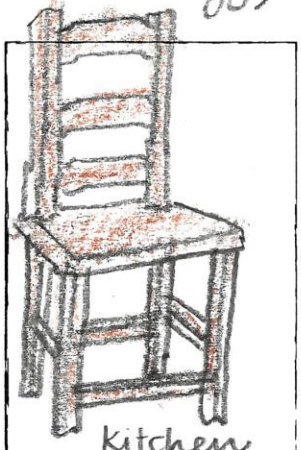








bread & cheese



excersize
(like soccer)

MERCI !

Merci d'avoir exploré et créé avec nous !

Pour les questions et les aménagements, veuillez contacter notre directeur de l'éducation à l'adresse umocaeducation@gmail.com.

Partagez votre art avec nous en taguant @utahmoca

LES NORMES DU TRONC COMMUN

Norme 6.V.CR.3 : Faire preuve d'ouverture d'esprit en essayant de nouvelles idées, de nouveaux matériaux, de nouvelles méthodes et de nouvelles approches pour réaliser des œuvres d'art et de design.

Norme 6.V.R.2 : Comparer sa propre interprétation d'une œuvre d'art à celle des autres.

Norme 6.V.R.3 : Analyser les façons dont les composants visuels et les associations culturelles des images influencent les idées, les émotions et les actions.

Norme 6.V.P.3 : Évaluer, expliquer et fournir des preuves de la manière dont les musées ou autres lieux reflètent l'histoire et les valeurs d'une communauté.

Norme 6.V.CO.2 : Relier les idées et les œuvres artistiques au contexte sociétal, culturel et historique pour approfondir la compréhension en analysant la manière dont l'art reflète l'évolution des époques, des traditions, des ressources et des usages culturels.

AUTRES RESSOURCES

Framework Arts
Collective youth engagement for building a creative community

Regardez cette vidéo de Frameworks pour en savoir encore plus sur le processus artistique d'Aïsha Lehmann : https://vimeo.com/731463254?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=66908417