

Vous pourrez à partir de ces 50 principes, modifier : le format, le support, les médiums, les outils, les gestes, ce qui sera autant de possibilités démultipliées.

Un petit dessin agrandi n'est jamais identique, un support bosselé révèle différemment le médium, un dessin avec trois médiums différents n'est jamais le même...

Ne jamais reprendre un travail sans laisser une trace du travail dessous : exemple 2 et 3, il faut refaire à l'identique la page pour continuer et ainsi de suite.

Sommaire

ECRIRE-DESSINER

1. Ecrire ton nom de 10 manières différentes, avec 10 outils, avec 10 morceaux de papier (on découpe les lettres dans le papier), avec... déposer les restes sur la même feuille, superposer ou déchirer.
2. Ecrire des mots pris au hasard dans le dictionnaire et remplir la feuille avec ces mots, avec des couleurs et médiums différents (stylos, crayons, encre...).
3. Reprendre (refaire à l'identique ce qui a été fait, ne pas retravailler sur la page) un des principes ci-dessus : couvrir les mots avec de la peinture liquide ou une encre et redessiner quelque chose dessus : signe, grande lettre ou autre...prendre des pages des anciens dictionnaires Larousse pour avoir des idées d'animaux, de formes géométriques, etc. (CF. planches de dictionnaire Larousse ancien)
4. Chercher des signes spécifiques d'autres langues et d'autres civilisations : écriture cunéiforme, mayas, caractères pictographiques ... : les reproduire sur la page entière en grand format, ou en petit format mais en nombre pour couvrir la feuille.
5. Agrandir sur la page entière un des signes
6. Reproduire plusieurs fois ce signe sur toute la page en faisant bouger le signe : haut bas, envers endroit, recto verso...
7. Inventer un signe à partir de plusieurs d'entre eux : combiner, composer.
8. Découper des lettres dans une revue, un journal, coller les lettres ensemble sans qu'elles forment des mots mais juste en cherchant à les assembler, les emboîter par exemple, leur donner une suite...Ordonner, organiser.
9. Utiliser les lettres pour former, un personnage, une voiture, un objet...
10. Dessiner des objets, des animaux, des aliments... en utilisant les lettres qui composent celui-ci, prenant appui sur la forme de l'objet pour inscrire les lettres : exemple écrire le mot citron en forme de citron...

PERCER-TROUER-COUPER-COLLER

11. Faire un trou sans faire un trou : dessiner un trou, contraste par exemple.
12. Faire un trou avec une paire de ciseaux au centre de la feuille, penser à ce qu'il peut se passer de l'autre côté du trou, un jeu entre face et pile, ou recto et verso.
13. Faire un dessin à l'envers : endroit envers, un verre à l'envers ; jeu d'envers endroit... imaginer de se dessiner en partant des pieds, ou si on se regarde dans un miroir au sol, posant les pieds sur ce miroir... utiliser des objets pour regarder autrement, longue vue, loupe, jumelles...
14. Prendre un morceau de papier le transformer en : animal, personnage, paysage...
15. Dessiner une spirale en partant du centre et inversement en partant du bord et découper une partie de la spirale pour qu'elle se désolidarise de la surface
16. Faire des rayures dans un sens et dans l'autre : verticales... et faire des découpes de mêmes types, sans tout détacher.

17. Faire des rayures dans un sens et dans l'autre : horizontales ... et faire des découpes de mêmes types, sans tout détacher.
18. Faire des rayures dans un sens et dans l'autre : obliques ... et faire des découpes de mêmes types, sans tout détacher.
19. Coller 10 papiers différents (laisser ce principe tel que) : superposer par endroits, juxtaposer à d'autres, faire des couches plus ou moins épaisses.
20. Coller des papiers sans les superposer : découper ou déchirer pour que chaque morceau soit juxtaposé (laisser ce principe tel que)
21. Refaire le 20 : assembler et juxtaposer cette fois pour que l'ensemble ressemble à un personnage.
22. Refaire l'opération 19 : déchirer quand la colle est sèche : laisser dépasser des morceaux, ne pas tout déchirer.
23. Refaire l'opération 19 et déchirer quand tout est sec pour former quelque chose : un paysage, accentue ce paysage en lui donnant des couleurs (crayons, peinture peuvent donner le sens attendu).
24. Découper des images dans une revue : colle ces images comme tu veux, en tas, associées...
25. Découper des papiers dans les revues d'une seule couleur : ne pas se préoccuper de la forme, seulement de la couleur, et garder la même gamme de tons (couleurs) : coller tes papiers en cherchant un ordre, une suite, une logique (plus clair plus foncé). L'ensemble peut prendre du sens au collage.
26. Refaire le 25 avec au moins trois couleurs.

AJOUTER

27. Reprendre un principe et ajouter un papier calque (le coller en mettant de la colle juste sur les coins) : redessiner des formes au hasard sur ce calque. Décoller le calque et recoller dans le carnet.
28. Faire de même avec d'autres papiers transparents ou translucides : papier sulfurisé, papier filtre à café, papier kraft blanc ou noir. Décoller et recoller ailleurs à chaque fois.
29. Coller sur la feuille un petit objet plat (bouchon plat, capsule, opercule de canette...) : le redessiner sur plusieurs points de vue. Estomper (frotter le petit objet avec un crayon en mettant une feuille de papier assez fine dessous) avec un crayon assez gras 4 ou 6 B. Découper et laisser cette trace à côté de l'objet collé.
30. Reprendre un dessin du 28 : transformer en ajoutant d'autres petits objets plats : trombone, épingles, boutons... Représenter quelque chose : avion, bateau, objet quelconque, imaginaire ou pas.

TRAVAILLER LES CONTRASTES

31. Poser du papier noir sur le blanc : faire de petits trous pour laisser passer le papier blanc par moments. Expérimenter plusieurs fois et avec des papiers de différentes couleurs pour avoir des contrastes différents.
32. Prendre une feuille papier noire ou sombre : la coller dans le carnet, utiliser des crayons de couleurs pour vérifier les contrastes. Blanc sur noir et autres jaune ou vert clair (refaire principes 16, 17, 18).
33. Fabriquer et découper un petit cadre de quelques centimètres et l'attacher au carnet avec un fil, faire que ce petit cadre soit utilisable sur tout le carnet ; mettre en valeur ce cadre recto et verso : un cadre luxueux, un cadre austère, un cadre riche... il peut y en avoir plusieurs dans le carnet.

REGARD SUR LES ŒUVRES

34. Contextualiser : intention, chercher les intentions d'une œuvre, écrire cette intention : dessiner ou schématiser ce qui pourrait représenter cette intention. Formule mathématique, formule schématique scientifique etc.
35. Décomposer, Organiser : décomposer une œuvre en fragment (découper) puis reconstruire autre chose. Tous les fragments sont utilisés. Ou certains fragments sont utilisés et on complète avec des dessins, des ajouts.

36. Transformer : prendre un détail d'une œuvre, le dessiner, décalquer, copier, puis améliorer ce détail en faisant des recherches précises et en les collectionnant : exemple un animal, aller vers des recherches sur les peaux d'animaux ; une barque, des bateaux ou paysages de mer ; prendre des documents photographiques pour améliorer le dessin proposé, en découpant-collant.
37. Répéter une œuvre, recopier, refaire plusieurs fois, un travail déjà fait, un croquis d'une œuvre, le répéter jusqu'à le faire disparaître (médioms, supports différents).
38. Présenter : proposer de plier, froisser, déplier ; faire que le travail puisse se déployer dessiner dessus, dessous sur les plis, dans les plis...rien n'est épargné. Mettre en valeur.
39. Echanger : prendre plusieurs œuvres et échanger des formes, des couleurs, découper et recoller ailleurs. Métiliser les œuvres entre elles.
40. Développer : prendre une œuvre et développer un détail, agrandir, faire la suite ou donner une suite, proposer un prolongement, une ramification, ou encore décliner...
41. Garder des traces d'un voyage (tickets, photos, cartes, cartes postales, serviette de restaurant, emballages...) et prendre une œuvre qui ressemblerait à ce voyage, ajuster des éléments de ce voyage autour et sur, l'œuvre : exemple, tickets découpés, photos, fragments de végétaux séchés...
42. Constituer des projets (domaine des arts de l'espace, architecture ou arts du quotidien) (croquis, schémas, dessins, compilation de choses existante) : proposer l'idée d'une ville future, de maison sous la mer, de toute sorte de véhicules imaginaires, etc. ; pour cela amasser, reconstituer à partir d'architectures existantes, de véhicules et autres documents découpés, découper-associer ou dessiner-associer.
43. Dessiner le plus finement possible un détail d'une œuvre : aller sur un zoom le plus près possible de l'œuvre (loupe autorisée ou logiciel image).
44. Utiliser le petit cadre principe 33, et placer ce petit cadre sur une œuvre, dessiner ce que vous voyez par l'intermédiaire de ce cadre.

REPENTIR : SUPERPOSER DES COUCHES, DES TEMPS DE PRODUCTION SUR LESQUELS ON PEUT REVENIR

45. Revenir sur des pages du carnet comme une sorte de repentir ; l'idée est de superposer sans effacer ce qui a été construit, fabriqué, dessiné. Fond et forme.
46. Prendre un travail sur son recto (choisir un travail qui a percé sur son recto) : redessiner les lignes qui passent à travers de la feuille sur un autre support, avec un calque ou directement au recto du travail.

MEDIOMS ETRANGES A PORTEE DE MAIN

47. Attention séchage très, très lent : prendre de la confiture (abricot-fraise, bon marché) déposer en petites couches, utiliser des chocolats en poudre et des sucres colorés pour remplir les surfaces recouvertes de confitures : laisser sécher longtemps (6mois au moins, mettre de côté ou déposer un papier film transparent type cuisine), permet de travailler le repentir principe 45.
48. Utiliser comme encre du café macéré : utiliser pour dessiner, pour revenir sur des productions, pour souligner certains traits, pour faire des essais de contrastes (CF. principe 45).

PREMIER ET QUATRIEME DE COUVERTURE DU CARNET

49. Proposer un travail sur la première de couverture : découper ce qui vient sous la main, ou prendre les restes d'une découpe faite dans une revue, associer, juxtaposer ou superposer. On peut aussi choisir de couvrir le carnet avec un papier, kraft (blanc, noir, coloré, ou un papier dessin pas trop fragile, et reprendre tout ce qui a été fait dans le carnet depuis le début, soit par fragment, ou par écrit et jouer avec cet écrit (cf. principe dessiner-écrire)
50. Proposer un travail sur la quatrième de couverture : idem 49. Il peut y avoir une liaison, une communication entre 49 et 50 soit entre la première et quatrième de couverture.