

Levana Katz

Ce projet a commencé lorsque l'été tirait à sa fin, quand les grappes des sumacs vinaigriers étaient mûres, l'amarante brûlait d'un rouge vif et la verge d'or brillait sous le soleil du soir. Cherchant des matières premières pour la fabrication de mes encres, je marchais les yeux rivés au sol, dressant mentalement une carte des endroits les plus abondants de la ville où je pourrais récolter des végétaux. Le ciseau rétractable sur mon porte-clé devenait rouillé à force des usages répétés. Je me suis mise à m'attacher à certains sumacs qui poussaient sur le bord des autoroutes et voies ferrées.

Alors que l'automne approchait, mon congélateur s'est rempli de récoltes : des contenants de yogourt remplis de baies de sumac, de fleurs, de feuilles, de glands de chêne. Très rapidement ce fut l'hiver, et mes visites à l'épicerie sont devenues une ressource importante pour mes collectes matérielles. J'ai acheté des oignons en vrac, mettant de côté leurs pelures lorsque je cuisinais pour en faire de l'encre plus tard. J'ai volontairement acheté des avocats, me disant que cela en valait la peine si j'utilisais leurs pelures. Chaque matin, j'ai mis de côté mon marc de café pour le faire bouillir à nouveau plus tard.

Éventuellement, la chaleur est revenue, et les nouvelles pousses ont apporté leurs couleurs. Principalement des teintes de vert, au printemps. Les bardanes et les pissenlits couvraient le sol sous nos pieds. J'ai regardé à nouveau par terre, cherchant attentivement. Il faut être un peu avide pour se livrer à cette activité. J'ai terminé les recherches pour ce projet la semaine où les fleurs de cerisier tombaient en pluie au sol, leurs pétales roses comblant les nids-de-poule et les fissures des trottoirs. Les lilas embaumaient l'air lourd, et les fleurs de spirées s'épanouissaient dans tous les parcs.

Crédit design:
Joé Côté-R

Crédits photos:
Josh Jensen :
Cueillette p.1 & 22
Cueillette p.20

Cette publication a été mandatée par la Galerie FOFA via son programme : Exploring Sustainability Across the Arts initiative. Ce programme de recherche et de diffusion vise à développer des matériaux, mais aussi des pratiques respectueuses de l'environnement dans les lieux de diffusion culturelle. Chacune des publications de cette série est le résultat des recherches réalisés par les collaborateurs.ices de ce programme.

Canada Council
for the Arts

Conseil des arts
du Canada

fabriquer une encre de sérigraphie naturelle

Les encres naturelles sont faites à partir de riches concentrés qui sont extraits de plantes, de fleurs et d'autres matières organiques, qui sont ensuite mélangés avec un liant ou une base. Ces extraits d'encre demandent une grande quantité de matière pour leur fabrication, alors voici quelques conseils concernant leur cueillette. La récolte en milieu urbain peut prendre plusieurs formes. Lorsque l'on cueille des plantes à l'extérieur, il est important de travailler avec des espèces qui sont naturellement abondantes plutôt que celles qui sont rares, voire menacées. Récolter un même spécimen dans différents sites est une pratique fortement conseillée, plutôt que de tout récolter au même endroit. L'utilisation de plantes envahissantes est encouragée!

Durant les mois plus froids, la récolte se poursuit dans la cuisine, sous forme d'accumulation : vos projets peuvent évoluer à partir de vos rebuts alimentaires, notamment en collectant votre marc de café, vos pelures d'oignon et d'avocat au fil du temps. Congeler ces matières est une bonne manière de les conserver jusqu'au moment où vous êtes prêt•es à les utiliser. Au cours de ma recherche, je me suis concentrée sur des matières qui m'étaient disponibles à différents moments de l'année, car je souhaitais que ce processus soit accessible et facile à reproduire, peu importe la saison. Mon quartier et mon environnement immédiat se sont révélés étonnamment riches en ressources.

Pour les extraits d'encre, les possibilités de matières naturelles colorantes sont presque infinies :

Sumac vinaigrier * Verge d'or * Glands de chêne *
Pelures d'oignon * Pelures d'avocat *
Marc de café * Pissenlit * Feuilles de bardane * Tagètes
... Et bien d'autres !

Vous trouverez davantage de références et d'idées dans la liste de ressources à la fin de ce zine.

Pour les encres produites pour ce zine, j'ai utilisé des baies et des feuilles de sumac vinaigrier (avec et sans fer), de la bardane avec du fer, du pissenlit, des glands de chêne, des fleurs de verge d'or ainsi que du marc de café.

Feuille de bardane décolorée par le soleil

Équipement

Recipe notebook ;)
Chaudron pour la teinture
Filtres à café
Pots
Gants en caoutchouc
Cuillère en bois
Spatule en caoutchouc

Tamis
Balance de cuisine
Robot Mélangeur

Huile essentielle de
gaulthérie ou de clou de girofle
Farine de blé
Farine de riz gluant
Pâte de nori

Riz à sushi (ou du riz au jasmin si vous n'en avez pas)

Matériel

Gomme arabique en poudre
Alun (disponible à la pharmacie Jean-Coutu si
vous vivez au Québec)
Sulfate de fer, ou solution de fer fait maison*

photo : chaudron de baies de sumac tamisées, mijotant

Notes sur les ratios

L'extraction de pigments requiert une grande quantité de matière végétale pour obtenir une couleur riche. J'utilise un ratio de 1:1, si possible, mais il arrive souvent que la matière organique absorbe toute l'eau, ce qui vous laissera avec un bain très sec et difficile à extraire. Si cela se produit, vous pouvez ajouter plus d'eau à votre bain, en prenant bien soin d'inscrire ces changements à votre recette dans vos notes. Ma règle générale est d'utiliser entre 1 et 2 parts d'eau, sans dépasser cette proportion. Il ne faut pas trop diluer les couleurs, sinon vous obtiendrez une encre très pâle. C'est pour cela qu'il est préférable de récolter en abondance :)

Déposez 1 part de matière tinctoriale et 1 à 2 parts d'eau (dépendamment de la densité) dans un chaudron.

Faire chauffer jusqu'à faible ébullition, puis réduire à feu doux et couvrir avec un couvercle.

Laissez mijoter à feu doux pendant 1 à 2 heures.

étape optionnelle filtrez la solution avec un tamis dans un autre chaudron, puis remettre à chauffer à feu doux en ajoutant 3 à 5 grammes d'alun. Ceci améliore la résistance à la lumière de l'encre ainsi que son adhérence à la surface sur laquelle vous imprimerez.

Filtrez avec un tamis dans un pot couvert d'un filtre à café, afin d'enlever toutes les fines particules résiduelles. Vous pouvez laisser la solution reposer pour la nuit.

Utilisez ce concentré pour faire de l'encre à sérigraphie en utilisant l'une des méthodes décrites plus loin dans cette publication.

Méthode d'extraction des plantes

Note sur la santé et sécurité

filtres de café teintés par un concentré de café (haut)
& un concentré de sumac (bas)

Lorsque vous travaillez avec des mordants et des métaux, il est important de séparer le matériel utilisé de vos ustensiles de cuisine habituels. Cela signifie que tout l'équipement listé ci-haut devrait être uniquement réservé à cet usage et ne devrait pas réintégrer votre garde-manger par la suite. Personnellement, j'ai acheté tout mon matériel en friperie au fil du temps, à prix modeste. Je l'ai étiqueté avec un marqueur, et je le lave dorénavant avec une éponge distincte et l'entrepose séparément lorsque mon activité est terminée :)

filtres de café teintés par:
un concentré de gland (haut),
un concentré de sumac (milieux),
& un concentré de verge d'or (bas)

Le fer / sulfate de fer est un additif très efficace pour l'obtention de teintes plus foncées, sobres, atténuées et froides ! Par exemple, son ajout à des baies rouges de sumac vinaigrier donnera une jolie teinte de gris pierre, alors que son ajout à des feuilles de bardanes donnera un vert marécageux. Son utilisation est une excellente manière d'apporter des nuances variées et de la profondeur à votre palette de couleurs, en utilisant les matières dont vous disposez. Le fer s'utilise sous forme de poudre, notamment disponible sur le site de Maiwa (voir les ressources à la fin de ce zine), ou sous forme liquide, comme expliqué dans la recette ci-dessous.

Lorsque vous travaillez avec du fer, il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un métal et qu'il faut donc le manipuler avec précaution. Assurez-vous de porter des gants et d'utiliser du matériel qui peut facilement être nettoyé, au risque de contaminer de futurs projets. La cuillère en bois que j'utilise pour mes projets avec du fer s'est teintée d'un bleu-noir profond au fil des utilisations.

Placez votre concentré dans un chaudron et chauffez-le à feu moyen. Puisque que nous travaillons avec de si petites quantités, le processus se déroule très vite, alors restez à l'affût afin d'éviter que votre concentré ne s'évapore!

Dès que le concentré arrive à faible ébullition, réduisez à feu doux.

Ajoutez le sulfate de fer une petite quantité à la fois (j'aime l'ajouter par doses de 3g), en mélangeant de manière continue.

Pressez les grumeaux avec une spatule, puis mélangez jusqu'à l'obtention de l'intensité de couleur désirée.

Filtrez le concentré dans un pot muni d'un filtre à café, afin de retirer toutes les fines particules. S'il reste des particules après cette première filtration, recommencez cette étape avec un nouveau filtre à café.

Utilisez ce concentré pour faire de l'encre de sérigraphie, en utilisant l'une des méthodes expliquées ci-dessous.

Rappelez-vous que tout matériel mis en contact avec le fer se retrouvera taché de gris/noir, alors assurez-vous de bien laver votre équipement avec une éponge qui sera utilisée uniquement pour votre matériel de teinture !

Cette recette utilise des items rouillés que vous pouvez retrouver près des voies ferrées, dans les zones industrielles, ou tout autre site où vous effectuez vos récoltes de plantes. Si vous n'arrivez pas à trouver des objets rouillés, vous pouvez également utiliser de la laine d'acier achetée en magasin, qui s'avère être une option très économique et accessible.

Recette (adaptée de celle de Last Minute Laura):

- Objets rouillés (le plus vous en avez, le plus concentrée sera la solution ferreuse)
- Bocal ou contenant
- 1 part de vinaigre
- 3 parts d'eau

Déposez vos objets rouillés dans votre pot bocalou tupperwarecontenant.

Ajoutez le vinaigre.

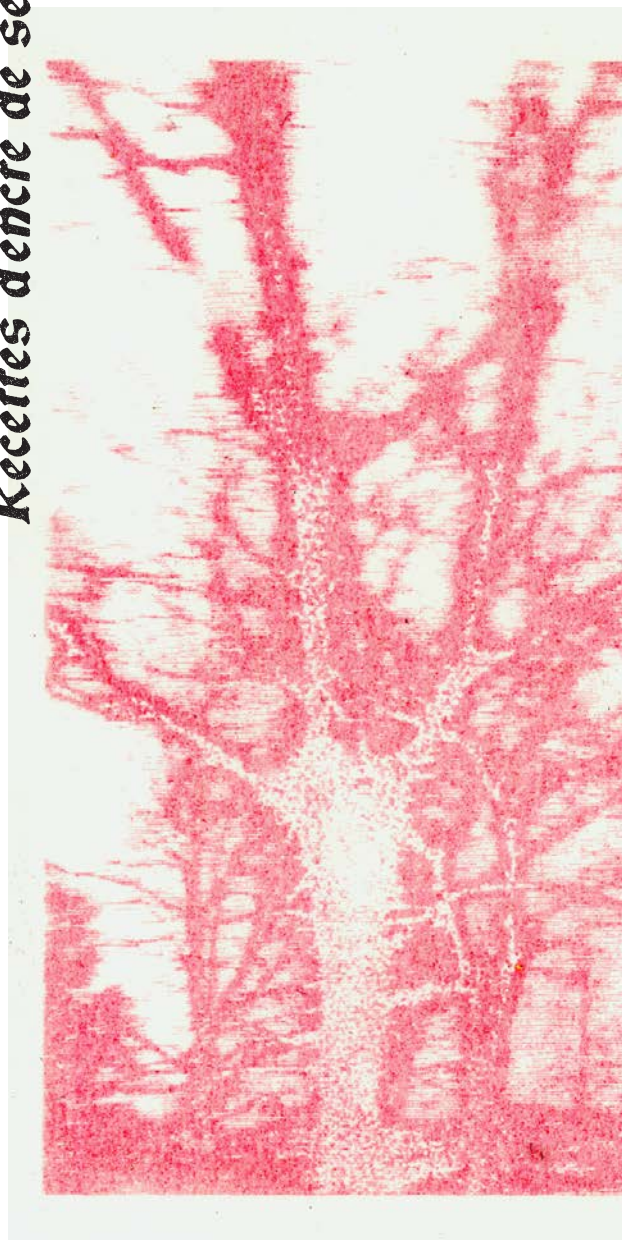
Ajoutez l'eau, en s'assurant que tous les objets rouillés sont bien recouverts.

Fermez le récipient avec un couvercle hermétique.

Lorsque la solution tourne au orange, elle est prête à l'emploi. Le procédé peut prendre de 1 à 3 semaines.

Vous trouverez à continuation un ensemble de recettes de la farine de riz collant, du riz à grains entiers, de la ses propres propriétés physiques, créant une variété continuation. Vous pouvez expérimenter en mélangeant ce que vous avez sous la main et du fini que vous

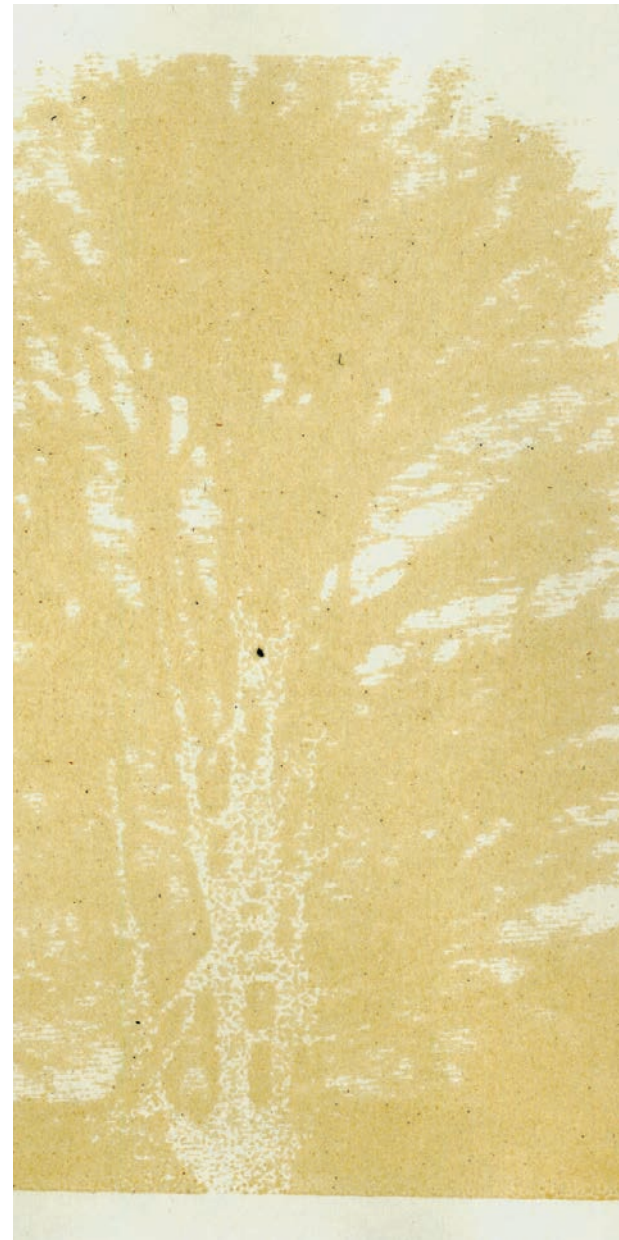
que j'ai développé en utilisant différentes bases, tels que farine de blé et de la gomme arabique. Chaque liant amène de textures et de transparences, que j'ai mises de l'avant à vos concentrés avec différentes bases dépendamment de recherche pour vos encres.

encre de sumac / blé

encre de verge d'or / gomme Arabic

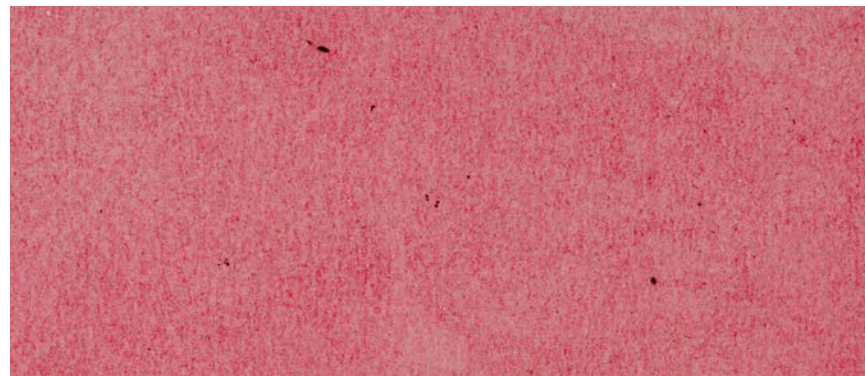

encre de gland / riz

La farine de blé est une bonne alternative si vous n'avez pas de farine de riz gluant, de mélangeur, ou simplement si vous n'avez pas envie de passer à travers tout le processus de transformation du riz en pâte. La farine de blé a tendance à devenir un peu pâteuse, voire poudreuse lorsqu'elle cuit, ce qui en fait l'option la plus épaisse et consistante. Elle est également plus opaque que la farine de riz, alors elle donnera des couleurs plus douces et pastel.

Sumac

Recette :

15 g de farine

100 mL de concentré

Donne environ 75 g d'encre de sérigraphie.

Placez votre concentré dans un chaudron et chauffez-le à feu moyen. Puisque que nous travaillons avec de si petites quantités, le processus se déroule très vite, alors restez à l'affût afin d'éviter que votre concentré ne s'évapore!

Dès que le concentré arrive à faible ébullition, réduisez à feu doux.

Tamisez la farine dans le concentré, une petite quantité à la fois, à l'aide d'un tamis.

Commencez à mélanger IMMÉDIATEMENT (sinon l'encre commencera à coaguler) et continuez jusqu'à l'obtention de la texture désirée.

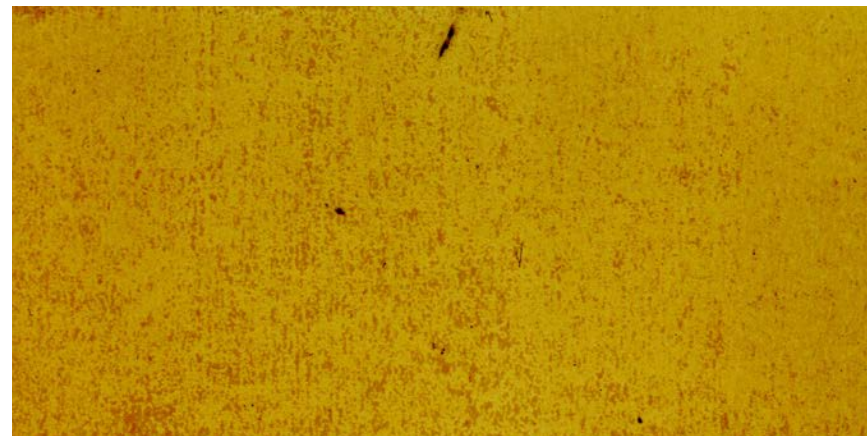
Retirez le chaudron du feu au moment où l'encre a atteint la texture désirée - si vous attendez, le mélange commencera à brûler, à changer de texture et deviendra trop épais pour imprimer.

Transvidez l'encre dans un contenant, et ajoutez 3 à 5 gouttes d'huile essentielle de gaulthérie. Mélangez bien, puis mettre au réfrigérateur. Se conserve 1 mois.

La gomme arabique est une résine à base de plantes complètement naturelle et comestible qui est recueillie à partir de la sève durcie des acacias. Elle est utilisée dans les industries alimentaire et cosmétique, mais je l'ai découverte lorsque j'apprenais la lithographie, puisqu'il s'agit d'une matière essentielle à ce procédé. La poudre de gomme arabique est un ingrédient idéal pour créer une texture similaire à celle de l'encre, et une petite quantité suffit amplement pour obtenir de bons résultats! Cependant, c'est l'ingrédient qui est malheureusement le moins disponible en magasin : il se retrouve surtout dans des magasins spécialisés ou en ligne. De plus, la gomme arabique est plus encline à la création de bulles lorsque l'encre est pressée à travers un cadre de sérigraphie, alors que les autres options d'encres décrites précédemment conservent mieux leur intégrité structurelle et ont moins tendance à s'accumuler.

Verge D'Or

Recette :

35 g de poudre de gomme arabique

50 mL de concentré

Donne environ 45 g d'encre de sérigraphie.

Placez votre concentré dans un chaudron et chauffez-le à feu moyen. Puisque que nous travaillons avec de si petites quantités, le processus se déroule très vite, alors restez à l'affût afin d'éviter que votre concentré ne s'évapore !

Dès que le concentré arrive à faible ébullition, réduisez à feu doux.

Ajoutez la gomme arabique, une petite quantité à la fois, tout en continuant à mélanger.

Écrasez les grumeaux à l'aide d'une spatule, puis continuez à mélanger jusqu'à l'obtention de la texture désirée.

Retirez le chaudron du feu au moment où l'encre a atteint la texture désirée - si vous attendez, le mélange commencera à brûler, à changer de texture et deviendra trop épais pour imprimer.

Transvidez l'encre dans un contenant, et ajoutez 3 à 5 gouttes d'huile essentielle de gaulthérie. Mélangez bien, puis mettre au réfrigérateur. Se conserve 1 mois.

Ceci est ma recette préférée - sa texture est celle qui se rapproche le plus de l'encre de sérigraphie que l'on retrouve en magasin, en plus d'être peu coûteuse, semi-transparente, rapide et facile ! Si vous n'avez pas de farine de riz collant à la maison, elle se trouve relativement facilement dans les épiceries asiatiques. J'ai acheté la mienne au Marché Korea sur la rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal.

Gland

Recette (adaptée d'un ratio proposé par Takara Crafts):

1 part de farine de riz (en grammes)

5 parts d'eau à température ambiante (en mL)

7,5 parts de concentré d'encre, chauffé (en mL)

Donne environ 45 g d'encre de sérigraphie.

Placez votre concentré dans un chaudron et chauffez-le à feu moyen. Puisque que nous travaillons avec de si petites quantités, le processus se déroule très vite, alors restez à l'affût afin d'éviter que votre concentré ne s'évapore!

Dès que le concentré arrive à faible ébullition, réduisez à feu doux.

Mélangez la farine de riz avec l'eau à température ambiante, en prenant bien soin de défaire les grumeaux, afin d'obtenir un liquide homogène et épais.

Incorporez le mélange de riz au concentré chauffé.

Commencez à mélanger IMMÉDIATEMENT avec une spatule, un fouet ou une cuillère en bois (sinon l'encre commencera à coaguler) et continuez jusqu'à l'obtention de la texture désirée.

Retirez le chaudron du feu au moment où l'encre a atteint la texture désirée - si vous attendez, le mélange commencera à brûler, à changer de texture et deviendra trop épais pour imprimer.

Transvidez l'encre dans un contenant, et ajoutez 3 à 5 gouttes d'huile essentielle de gaulthérie. Mélangez bien, puis mettre au réfrigérateur. Se conserve 1 mois.

Si vous ne possédez pas de farine de riz collant et que vous préférez utiliser des ingrédients que vous avez déjà à la maison, cette méthode est idéale! Elle nécessite simplement plus de patience et un bon mélangeur. Il est préférable d'utiliser du riz à sushi pour sa texture à la fois gluante et collante, mais le riz au jasmin fonctionne également très bien. Évitez le riz à longs grains.

Recette:

1/4 de tasse de riz à sushi

1 tasse d'eau (ou de concentré, ce qui vous donnera une couleur plus riche)

Donne environ 150 g d'encre à sérigraphie (que vous pouvez diviser en plusieurs portions plus petites)

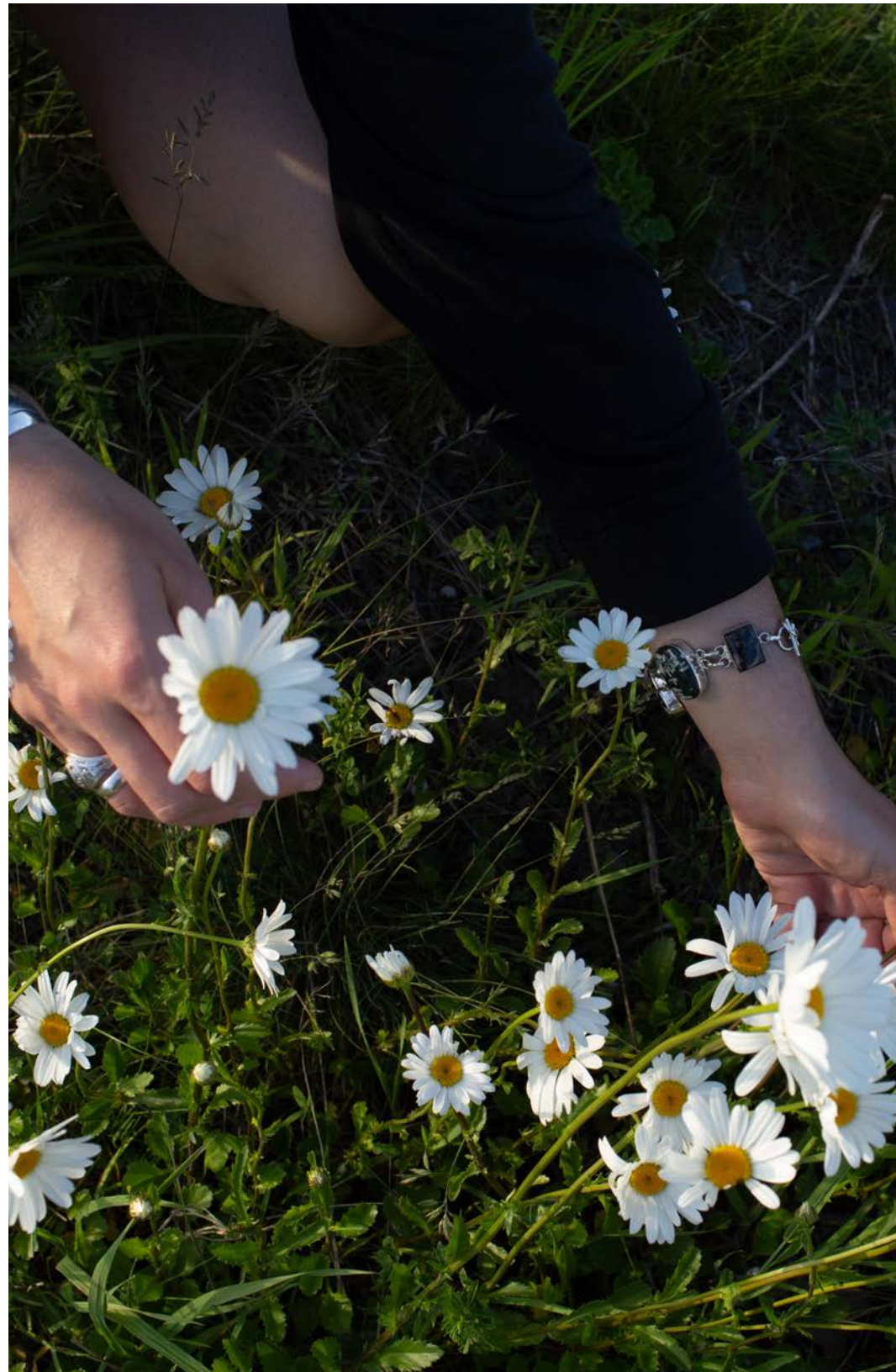
Portez le riz à ébullition, puis réduisez le feu et cuire pendant 45 minutes - 1 heure.

Une fois cuite, transférez la pâte de riz dans un mélangeur et broyez-la jusqu'à l'obtention d'une texture lisse sans grumeaux.

Si vous avez utilisé de l'eau au lieu d'un concentré dans la recette initiale : combinez le mélange de riz et votre concentré et remettez-le à chauffer à feu doux dans le chaudron, puis mélangez jusqu'à ce que les ingrédients soient bien incorporés.

Transférez dans un contenant, ajoutez 3 à 5 gouttes d'huile essentielle de gaulthérie, mélangez bien, puis mettre au réfrigérateur. Se conserve 1 mois.

* les résultats sont similaires à ceux de la recette utilisant la farine de riz collant à la page précédente

Levana Katz

crédit photo:
Katya
Konioukhova

Levana Katz
est une artiste
basé à Tiohtià:ke
/ Mooniyang
/ Montréal .

Elle détient un
Baccalauréa en
Beaux-Arts avec
une majeure
en Peinture
et Dessin de
l'Université
Concordia. Elle

travaille le dessin, l'impression, la sculpture et
l'art textile au travers son travail d'installation.

Les œuvres de Katz furent présentées dans
de nombreuses galeries à Montréal incluant ;
Arprim, Ada X et la Galerie FOFA. Récipiendaire
de la bourse Don Wright (2023-2024) à

l'imprimerie St. Michael, elle habitera Saint-
Jean de Terre-Neuve à Terre-Neuve-et-Labrador.
À son retour à Montréal elle fera une résidence
à L'imprimerie (2025) comme récipiendaire du
prix Albert Dumouchel. Sa pratique artistique
a été subventionné par de nombreuses bourses

donc celles du conseil des arts du Canada et
de la ville de Saint-Jean de Terre-neuve. En
tandem avec sa pratique artistique, Levana Katz
travaille comme enseignante au Centre des Arts
Visuels de Westmount et a récemment publié

un livre d'artiste soutenue par le Musée juif de
Montréal.

Travaux cités & ressources

Bodleian Libraries. "Persian recipes: black inks." University of Oxford.
<http://bodleian.ox.ac.uk/about/libraries/our-work/conservation/persian-recipes/black-inks>.

Kollagora. "Rice Glue."
<https://kollagora.com/index.php/en/science-en-gb/menu-make-your-glues-en-gb/154-rice-glue-en-gb>.

Last Minute Laura. "Iron Mordant." YouTube video. August 6, 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=tRrsBvujeKM>.

Maiwa. "The Maiwa Guide to Natural Dyes."
<https://naturaldyes.ca/instructions>.

McIntosh, Misty. "The Only Cooked Wheat Paste Recipe You'll Ever Need." Paper Craft Panda. May 12, 2021, <https://blog.papercraftpanda.com/the-only-cooked-wheat-paste-recipe-youll-ever-need/>.

Fung, Cora. "Nori Rice Glue: Make Your Own." Takara Crafts. September 23, 2020, <https://takaracrafts.co.uk/news/nori-rice-glue-make-your-own/>.

