

Fonds régional
d'art contemporain
Alsace



ACADÉMIE
DE STRASBOURG

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Ateliers pédagogiques de l'exposition
Transmergence #04 (Regionale 23)
Art est métier

Cycle 1 (2 – 5 ans)

Intitulé : Patch !

Œuvres de référence :

Hélène Bleys, *Equinoxe*

Pei-Lin Cheng, *99*

Clara Denidet, *Visibles*

Barbara Feuz, *Odonata & Drosophila & Co*

Ulrike Weiss, *Communication*

Notions en jeu :

- Assemblage
- Recto / verso
- Motifs
- Figuration/Abstraction
- Vides / pleins
- Accumulation
- Collage
- Couture / suture
- Esthétique de la réparation / du recyclage

Objectifs :

- Assembler des éléments disparates
- Jouer sur les vides et les pleins
- Travailler à la fois le recto et le verso d'un support
- Passer du figuratif à l'abstraction
- Transformer des formes abstraites en éléments figuratifs

Déroulement :

Chaque enfant se verra remettre une feuille de papier sur laquelle diverses formes (évoquant blessures, fissures ou déchirures) auront été découpées. Ils devront ensuite colmater ces trous en collant différents

« patchs » de papier (motifs d'insectes tirés de l'exposition) et les superposer jusqu'à ce que ces vides soient entièrement comblés.

Le médiateur / la médiatrice évoquera la capacité de certains insectes à tisser des fils, des toiles, des cocons, combler des vides..., et mettra l'action des enfants en parallèle de celle des artisans de la couture.

Les élèves seront ensuite invités à retourner la feuille et observer les motifs colorés abstraits créés par le collage à travers les trous au recto de la feuille.

A l'aide de feutres ou de tampons représentant des antennes, des yeux, des ailes, des pattes..., les enfants pourront donner des caractéristiques animales à ces formes abstraites colorées et les transformer en petites créatures imaginaires.

Techniques :

Collage, dessin, tamponnage, impression

Matériel :

Feuilles de papier prédécoupées, motifs d'insectes colorés prédécoupés, tampons d'attributs animaux, encre, feutres, colle

Liens avec les programmes scolaires :

« Reproduire, assembler, organiser, enchaîner à des fins créatives, mais aussi transformer et inventer dans des compositions. L'activité graphique conduite (...) entraîne à l'exécution de tracés volontaires, à une observation fine et à la discrimination des formes. »

Cycle 2 (6 - 9 ans)

Intitulé : Offrande philatélique

Œuvres de référence :

Saba Niknam, *Le Temple des Sirènes*

Aarbenz, *Buxula*, *Racham & Antherus*

Cécile Tonizzo, *Sweet dreams (are made of this)*

Notions en jeu :

- Assemblage
- Narration
- Composition
- All over
- Cadrage
- Hybridation
- Mail art

Objectifs :

- Manipuler et assembler des matériaux divers, adaptés à leur destination
- Interpréter en image le contenu d'un récit
- Travailler autour de notions telles que le don, l'offrande, le rituel

Déroulement :

Après avoir pris connaissance de la façon dont les artistes présents dans l'exposition travaillent avec les mythes, les rituels et le rêve, notamment à travers les œuvres de Saba Niknam, Aarbenz et Cécile Tonizzo, chaque élève sera invité à créer un timbre magique destiné à être offert à un être fantastique.

Dans un premier temps, il leur sera raconté l'histoire de cet être capricieux au nom imprononçable, qui empêche les enfants de trouver le sommeil si on ne lui « envoie » pas de timbre magique. Les médiateurs rappelleront aux élèves les caractéristiques ainsi que l'usage d'un timbre et donneront la description physique de l'être fantastique. Le timbre grand format réalisé par les enfants devra contenir un portrait détaillé de ce personnage, occupant l'espace central de la représentation, ainsi que l'inscription du nom qu'ils lui auront choisi.

En s'inspirant des drapeaux vodous de l'artiste Saba Niknam présents dans l'exposition, les élèves devront utiliser toutes sortes de matières brillantes, colorées et chatoyantes, afin d'« hypnotiser » l'être et d'apaiser son agitation.

A la fin de l'atelier, les choix plastiques de chacun seront débattus. Les élèves seront ensuite invités à rapporter leur création chez eux, et à achever le rituel en plaçant le timbre sous leur oreiller, afin de dormir paisiblement.

Techniques :

Dessin et collage

Matériel :

Timbres format A4 préimprimés sur papier 180g, papiers brillants, PVC irisé, gommettes, sequins, perles, coton, chutes de laine/fils, fils fluorescents, markers, feutres, crayons de couleur, pastels...

Liens avec les programmes scolaires :

« Raconter des histoires vraies ou inventées par le dessin, la reprise ou l'agencement d'images connues, (...) l'association d'images de différentes origines. »

Cycle 3 (9 - 12 ans)

Intitulé : Tapis géographique

Œuvres de référence :

Vincent Kriste, *Teppiche*

Pei-Lin Cheng, *99*

Ulrike Weiss, *Communication*

Clara Denidet, *Visibles*

Notions en jeu :

- Composition
- Répétition / alternance
- Simplification
- Frise / séquence
- Symbolique / codification
- Vue aérienne
- Signe graphique / motif
- Figuration / abstraction
- Contour / silhouette / linéarité
- Symétrie
- Transparence
- Formes géométriques / organiques

Objectifs :

- Passer de la représentation figurative au motif décoratif
- Sélectionner, traduire et transposer des formes d'un contexte à un autre
- Travailler la composition à partir de contraintes formelles

Déroulement :

Chaque élève se verra remettre un plan ou une carte géographique de sa ville ou de sa région. Après y avoir superposé une feuille de papier calque, les élèves seront invités à identifier, isoler et détourer différents éléments géographiques présents sur la carte (forme d'un lac, contour d'un pâté de maison, d'un cours d'eau, d'une ville...). Les élèves recevront ensuite une seconde feuille de papier calque format A3, sur laquelle ils devront concevoir un tapis qui se compose des motifs extraits de la carte. Ces éléments devenus quasi-abstraits devront être décalqués sur la feuille en respectant les règles esthétiques des tapis berbères et persans : répétition et alternance des motifs, symétries, différence entre les sections composant le tapis (centre, cadre extérieur...). Ils seront ensuite libres d'ajouter de la couleur à leurs créations.

A la fin de l'atelier, les élèves seront invités à deviner de quels éléments géographiques initiaux sont issus les principaux motifs obtenus par leurs camarades. Chacun commentera et défendra ses choix plastiques.

Techniques :

Décalquage, dessin, peinture, découpage

Matériel :

Cartes, papier calque, markers, pastels gras, feutres, peinture, ciseaux

Liens avec les programmes scolaires :

« Recherche d'imitation, d'accentuation ou d'interprétation, d'éloignement des caractéristiques du réel dans une représentation, le surgissement d'autre chose... »

« Création d'objets, intervention sur des objets, leur transformation ou manipulation à des fins narratives, symboliques ou poétiques. »

Cycle 4 (12 – 15 ans)

Intitulé : Laisser sa trace

Œuvres de référence :

Pei-Lin Cheng, 99

Clara Denidet, *Visibles*

Ulrike Weiss, *communication*

Aarbenz, *Antherus, Buxula & Racham*

Clothilde Garnier, *Fouille sentimentale*

Notions en jeu :

- Transmission / mémoire
- Trace / signature
- Appropriation / citation
- Rapport texte / image

Objectifs :

- Réfléchir à la transmission et aux traces que l'on laisse aux générations futures
- Etablir une relation, un dialogue avec une œuvre préexistante
- Intégrer de manière réfléchie et dans un but précis, un texte dans une image
- S'approprier des techniques artisanales dans le cadre d'une démarche artistique

Déroulement :

Inspiré par l'intérêt de nombreux artistes dans *Transmergence #04* pour la transmission (traditions artisanales, légendes, histoires personnelles...), l'atelier visera à réfléchir aux éléments que l'on laisse, que l'on souhaite transmettre aux générations futures et qui s'ajoutent à ceux laissés par nos prédécesseurs. Chaque élève fera le choix d'une image représentant l'œuvre exposée qui l'aura le plus marqué en bien ou en mal. Il s'agira ensuite d'imaginer un court texte, une réflexion, un mot adapté au ressenti de l'élève par rapport à l'œuvre choisie ou plus simplement, une signature, une marque, un sceau à intégrer plastiquement à l'image de l'œuvre afin d'y laisser une trace personnelle. Il sera proposé aux élèves différentes techniques relevant de pratiques artisanales pour laisser leurs marques écrites : tampon, broderie, couture, gravure, peinture, modelage, calligraphie...

Cette dernière étape de l'atelier s'inspire des pratiques d'appropriation artistiques contemporaines aussi bien que plus anciennes (Ex. Les peintures chinoises sur rouleau, sur lesquelles lecteurs et intellectuels apposaient leur signature ou leurs commentaires, montrant leur respect pour le travail de l'artiste tout en le complétant pour les lecteurs du futur).

Techniques :

Ecriture à l'aide de techniques mixtes (dont broderie, modelage, gravure, calligraphie, peinture...)

Matériel :

Photographies des œuvres de l'exposition, markers, peinture, linoleum souple, encres, gouges, presse d'imprimerie, argile, cire, fils, aiguilles, tissus

Liens avec les programmes scolaires :

« La création, la matérialité, le statut, la signification des images : l'appréhension et la compréhension de la diversité des images ; leurs propriétés plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques ; les différences d'intention (...) entre œuvre et image d'œuvre. »

« Créations plastiques s'hybridant avec des technologies, (...) incidences du dialogue entre pratiques traditionnelles et outils numériques, jeu sur la tension ou complémentarité entre présence concrète et virtuelle de l'œuvre... »

Lycées (atelier adaptable en fonction des niveaux et des sections)

Intitulé : Le Cabinet desangoisses

Œuvres de référence :

Aurélien Finance, *Absence de soit & Les Empâtés*

Sybille Feucht, *Crash*

Cécile Tonizzo, *Sweet dreams (are made of this)*

Notions en jeu :

- Sublimation d'une sensation négative
- Figuration / abstraction
- Création individuelle / collective
- Cabinet de curiosités
- Multiplicité des approches sensorielles

Objectifs :

- Faire des choix plastiques pour incarner un sentiment abstrait
- Répondre à des contraintes formelles et thématiques
- Réfléchir à l'actualité, aux médias et aux sujets angoissants de notre époque
- Trouver un point d'équilibre entre création individuelle et œuvre collective
- Penser la réception par le spectateur

Déroulement :

« Les intestins sont les tiroirs des émotions. » Cette expression est centrale au travail d'Aurélien Finance, qui cherche à explorer et donner une forme textile à nos peurs viscérales. De façon similaire, les angoisses nocturnes, « ce qui nous tient éveillé », est le point de départ de l'œuvre cousue de Cécile Tonizzo. Enfin, la violence et le potentiel anxiogène des photographies d'accidents est le sujet de la série *Crash*, en perles thermocollantes de Sybille Feucht.

En prenant ces œuvres, et le processus de sublimation, comme points de référence, cet atelier invitera chaque élève à « tapisser » l'intérieur d'un tiroir pour évoquer, en le circonscrivant, le paroxysme d'une angoisse ou un sujet hautement anxiogène. Une liste de thématiques d'actualité sera présentée aux élèves mais ils seront également libres de choisir une préoccupation plus personnelle. Une vaste sélection de matériaux et de techniques leur sera proposée pour faire prendre forme à l'angoisse de manière figurative ou abstraite (objets, déchets, journaux, magazines, peinture, fils, laine, chutes de tissu, argile...). Lorsque l'exploitation de cet espace intérieur sera achevée, les tiroirs seront assemblés pour créer une œuvre collective inspirée du cabinet de curiosités. Les élèves seront alors invités à travailler sur l'apparence du cabinet et notamment, à créer une poignée qui donnera un indice sur le type de traumatisme blotti dans leur tiroir.

S'en suivra un temps d'échange au cours duquel les élèves essayeront de comprendre les intentions de leurs camarades : quels sentiments / sensations sont dépeints et quels choix plastiques ont été effectués ? Ce moment sera également l'occasion de réfléchir à la possibilité de l'apport d'autres dimensions sensorielles : Comment aurait-on pu incorporer du son ou une odeur à ces créations ? Comment ces partis pris pourraient-ils affecter la réaction d'un public ouvrant chaque tiroir ?

Techniques :

Mixtes

Matériel :

Boîtes « tiroirs », objets et matériaux divers (argile, tissus, journaux, magazines, laine, ficelle...), colle, ciseaux, peinture, markers, encres, pastels

Contacts :

Kilian Flatt, chargé des publics kilian.flatt@frac-alsace.org

Isabelle Ribe, chargée d'accueil et de médiation isabelle.ribe@frac-alsace.org

Séverine Pichon, enseignante relais Severine.Pichon@ac-strasbourg.fr (présence au FRAC les jeudis)

Tél: 03 88 58 87 55

