

ABBAYE D'ART DE TRIZAY

Les ateliers pédagogiques
et créatifs du centre d'art contemporain

du cycle 2 à 4 pour l'année scolaire 2017/2018

Du 18 septembre au 12 novembre 2017

Ateliers pédagogiques avec le sculpteur ZARCO.

Dans le cadre de son exposition à l'Abbaye de Trizay qui aura lieu de mi-septembre à mi-novembre 2017, le sculpteur ZARCO propose plusieurs ateliers destinés à des enfants.

Son exposition est composée essentiellement de sculptures, environ 50 pièces. Son travail de sculpteur est une démarche singulière où il sculpte au trait, avec la même intention que pour le dessin, des sculptures en métal, des mouvements de lignes, des sculptures mobiles, mouvement des corps..

Des ateliers d'une heure à deux heures.

Accueillir des enfants avant la visite de l'exposition : présentation de l'artiste, des ateliers qui suivront la visite d'exposition et aussi des consignes pour la visite, prise de notes, croquis....selon l'atelier choisi.

ATELIER 1: Atelier dessins, carnet de visite d'exposition.

Dans l'idée d'un carnet de voyage, ZARCO propose que les enfants réalisent un carnet d'exposition, croquis simple au crayon, feutre stylo, prise de notes, un mot, une phrase, Dans cet atelier le temps d'intervention se fera tout au long de la visite avec un temps à la fin pour regarder les travaux des enfants et des consignes pour finir leur carnet en classe.

Objectif de l'atelier : apprendre à regarder une œuvre, l'interpréter, se l'approprier, garder une trace qui peut servir de base de travail pour d'autres projets au sein de l'école.

► **Matériels à apporter par l'école :** carnet de dessins ou feuilles libre, crayons divers et variés, un support pour dessiner, planche, chemise, carton à dessin.....

ATELIER 2 : Réaliser un petit personnage, une forme abstraite en sculpture.

En s'inspirant de son travail en fil d'acier, ZARCO propose aux enfants de réaliser 3 croquis très simples le temps de la visite de l'exposition, cela leur servira pour réaliser leur propre « œuvre ».

Objectif de l'atelier : réalisation de sculptures avec, comme matière principale, du fil électrique rigide. Cette sculpture est fixée sur un socle bois pour sa stabilité. L'intérêt principal de cet atelier est d'aller à l'essentiel, comment avec une ligne on peut suggérer un personnage, jouer sur la dynamique du trait, faire un croquis en 3D.

Matériels à fournir par l'école :

papier avec crayons pour dessiner.

Fil électrique (récupération)

1 socle bois par enfant (10 x 10 cm avec une épaisseur de 15 à 25 mm).

Petit matériel fournis par l'artiste : pinces, pinces à bec, pinces coupantes.....

A la fin de séance chaque réalisation est prise en photo devant un fond neutre.

ATELIER 3 : collage dans l'esprit *street art*.

Visite d'exposition, croquis, les enfants ne rentreront pas dans le détail des sculptures mais réaliseront simplement le contour, la silhouette. Après la visite, les enfants choisiront une seule sculpture, une silhouette qu'ils reproduiront à l'aide d'une craie sur un support affiche de rue. On colle la silhouette à l'aide de colle à tapisserie sur un fond en carton rigide avec un fond neutre réalisé soit en collage, soit en peinture.

Objectif de cet atelier : réaliser une composition graphique en interprétant une œuvre.

Matériels à fournir par l'école :

papier brouillon, crayons.

Peinture pour les fonds, ciseaux, pinceaux.

Du carton rigide, type emballage, colis...

Chaque réalisation sera prise en photo devant un fond neutre.

Coût des interventions : 50 € de l'heure.

Durée de chaque atelier : 2 heures

25 élèves maximum par atelier

Du 1er mars au 31 mai 2018 :

du 1er mars au 31 mai 2018

Exposition multisensorielle d'Artesens :

L'ART DU GESTE

Sensibilisation à l'art contemporain

La nouvelle création d'Artesens invite le visiteur à découvrir de manière interactive trois artistes majeurs de l'abstraction et de la peinture gestuelle au XXe siècle à travers des œuvres de POLLOCK HARTUNG SOULAGES Le visiteur découvre tactilement la transposition en relief de l'œuvre et écoute la composition sonore créée spécialement par des musiciens autour de chacun des tableaux. Puis il produit des sons avec un l'outil virtuel en simulant le geste du peintre. Cette interaction amène à ressentir plus intensément l'œuvre : les couleurs, les traces, les traits, les signes et les formes de ces peintures abstraites.

Il s'agit d'une installation sonore gestuelle tactile destinée aux enfants et adultes voyants et non-voyants.

Les 3 œuvres présentées sont :

Le geste du corps en action
JACKSON POLLOCK

SUMMERTIME NUMBER A -
1948

Huile et vernis sur toile

Format : 0,845 m H x 5,495 m

Londres, Tate Gallery

Le tableau *Summertime* réalisé en 1948, a un format horizontal très allongé et monumental. Pollock a appliqué sur la toile la peinture dégoulinant de son pinceau pour créer un ensemble de lignes, de formes, d'arabesques qui évoquent des silhouettes dansantes.

Sur la reproduction tactile, nous avons fait ressortir en les simplifiant quelques figures du tableau. Ces formes imbriquées les unes dans les autres créent une farandole endiablée. Des lignes secondaires accentuent les mouvements, rythmés par des tâches de couleur bleu, jaune et rouge.

Dans les casques, le commentaire relate l'essentiel du travail de l'artiste et la composition sonore réalisée par Luc Martinez intègre le rythme effréné aux accents free jazz du tableau.

La respiration du geste

HANS HARTUNG

T 1962 - h 33, 162

Vynilique sur toile

Format : 0,95 m h x 2,50 m

Musée Picasso d'Antibes

Le tableau *T 1962* est un grand format horizontal. Cette oeuvre évoque l'univers chaud de la terre enveloppée d'un nuage noir illuminé d'éclairs, provenant des profondeurs cosmiques. Sur un fond blanc, il a tracé des stries couleur ocre, il a ajouté un jus marron noir puis il a gratté avec un outil des lignes pour faire jaillir des volutes et des faisceaux lumineux. Du noir il fait surgir la lumière.

Nous avons retranscrit avec des matières différentes ces 3 aspects : les rainures ocres sont traduites en bois lissé, le grand nuage noir en enduit mat et les lumières blanches en fines lamelles de bois de hêtre.

La musique créée par Luc Martinez nous emporte dans ces 3 temps où l'on va percevoir par moments l'outil du peintre lacérant la toile suivi de l'effet lumineux produit par la lumière qui jaillit du noir.

Le geste, l'outil et la trace

PIERRE SOULAGES

PEINTURE - 14 AOÛT 1979

Acrylique sur toile

Format : 1,62 m h x 3,115 m

Musée Picasso d'Antibes

Le tableau *Peinture - 14 août 1979* réalisé en peinture noire est un tableau organisé en 3 parties avec des couches horizontales. A gauche, à l'aide d'une spatule il a étalé la peinture pour former des grands aplats. Au centre, de la gauche vers la droite, il a tracé avec un large pinceau des sillons qui, en plusieurs couches se déroulent comme des vagues. Puis à droite des sillons réguliers. Nous avons restitué les 3 zones de ce triptyque, avec l'aspect lissé de la spatule à gauche, les sillons horizontaux appliqués à la brosse en différentes couches et créant des mouvements au centre, les sillons poursuivant leur course rectiligne à droite. La musique composée par Emtao nous emmène à ressentir la profondeur du noir qui vibre dans les basses et les effets de lumière dans des variations cristallines.

DESCRIPTIFS DES ATELIERS COMPLÉMENTAIRES

Pollock Hartung Soulages

Ces ateliers conçus par Artesens invitent le public scolaire à la créativité par le biais d'outils gestuels, sonores, olfactifs

Atelier 1 : Le Geste de Jackson Pollock

L'élève refait les traits et les gestes à la manière de Pollock, à l'aide de pinceaux en suivant les lignes sur la reproduction du tableau grand format disposée au sol.

Atelier 2 : Les outils de Hans Hartung

En observant les 6 reproductions des tableaux de Hartung, on sélectionne, dans le grand panier présentant les nombreux outils du peintre, l'outil qui correspond à chaque tableau.

Atelier 3 : La lumière de Pierre Soulages

À la manière de Pierre Soulages, les élèves créent leur composition en positionnant des panneaux comprenant différents tracés en relief et peints en noir sur un tableau aimanté; puis dans un second temps ils éclairent le tableau avec des lampes de poches. Ils observent les reflets de lumière sur la surface.

Atelier 4 : Création gestuelle

Travailler le geste et laisser sa trace dans le sable. Les élèves refont des gestes dans le sable en s'inspirant des tableaux des trois artistes. Ils peuvent se servir d'outils ou bien effectuer les traces avec leurs doigts.

Atelier 5 : Pollock Hartung Soulages dans leur atelier

Sur des petits chevalets de table sont présentées 3 photos A4 de chaque artiste en action dans son atelier. Devant, sont installées 10 photos de tableau, 3 pour chaque artiste et il y a un intrus. Les élèves placent les photos des tableaux qui correspondent au bon artiste.

Atelier 6 : Puzzle Pollock

Un extrait (50 x 50) du tableau *Nombre Summertime 9A*, est reproduit à la taille originale du tableau. Découpé en 12 pièces, il est à recomposer tel un puzzle.

Atelier 7 : Matière, senteur, couleur : senteur du noir

Des flacons de senteurs et de matières noires sont présentées sur un plateau : goudron, charbon de bois, peinture noire, bois d'ébène, encre noire, réglisse ... On identifie les matières noires, on hume les senteurs et on les associe.

Les ateliers, en lien avec cette exposition, sont assurés uniquement par les médiatrices de l'abbaye de Trizay. Tarif : journée (7 €/élève) ou demi-journée (3,50 €/élève) en fonction du nombre ateliers choisis.

Du 1er juin au 15 août 2018 :

Ikats, tissus de vie un voyage de l'Orient à l'Occident

Exposition proposée par Parole & Patrimoine. Monique et Rémy Prin

L'ikat est un procédé de teinture et de tissage sophistiqué très ancien. Son aire d'extension couvre de nombreuses régions de la planète. Les cultures premières de l'Asie du Sud-Est insulaire en ont décliné des expressions artistiques à part entière, chacune en lien étroit avec sa culture et sa société. L'Asie Centrale et le Moyen Orient ont produit, au long de la Route de la Soie, des ikats somptueux, baignés de la civilisation islamique. Au XVIe siècle, le procédé de l'ikat arrive en Europe, notamment à Lyon. La France va produire deux types d'ikat, le Chiné, tissu de luxe en soie, et le flammé en coton, qu'on appellera au XIXe siècle Toiles de Charente, et qu'on connaît sous le nom de **flammé charentais**.

Au long de ce voyage dans l'espace et le temps, le statut du textile va profondément se transformer, en plus de l'expression visuelle des tissus eux-mêmes.

Deux ateliers sont proposés :

Ikats, tissus de vie Proposition de 2 ateliers pédagogiques

Atelier 1, animé par Rémy Prin

- **Objectif :**

Faire découvrir ce qu'est l'ikat, la technique de base (un fil ligaturé et teint avant tissage), la répartition géographique (voyage de l'Orient à l'Occident), les expressions diverses à partir d'une même technique.

- **Déroulement de l'atelier :**

À partir de vidéos, montrer les voyages de cette technique à l'aide de cartes animées, les stades successifs de la création d'un tissu ikaté dans deux régions où la production est totalement différente : les îles indonésiennes et l'Asie Centrale.

1ère étape : l'élaboration du motif (préalablement dessiné en Asie Centrale, uniquement mentale en Indonésie)

2ème étape : la préparation de la chaîne

3ème étape : les ligatures

4ème étape : les teintures végétales, préparation des colorants, mordantage, bains successifs

5ème étape : le montage de la chaîne

6ème étape : le tissage

- **Évaluation :**

repérer dans l'exposition un ikat de Timor, de Sumba, de Chine, du Japon, de Malaisie, d'Ouzbékistan, de France

préciser pour chacun si c'est de l'ikat chaîne, de l'ikat trame ou de l'ikat double

préciser si la teinture est chimique ou végétale

(Une grille d'évaluation est fournie à chaque élève)

- **Matériel nécessaire:**

vidéo-projecteur fourni par l'animateur

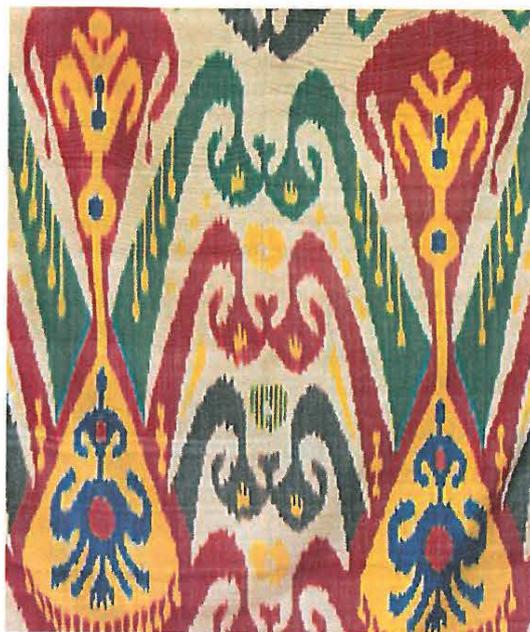
écran ou mur blanc pour la projection

pièces de tissu fournies par l'animateur

Budget : 1€ par élève

Vue partielle d'un Hinggi, ikat chaîne de l'île de Sumba, Indonésie

Détail d'un panneau, ikat chaîne en soie de Boukhara, Ouzbékistan

Tissu aux rossignols, Kasuri, ikat trame du Japon

Détail d'un flammé charentais, ikat trame

Atelier 2, animé par Monique Prin

- **Objectif :**

Laisser place à la créativité du jeune à partir d'un matériau nouveau pour lui, qu'il peut utiliser à sa guise, tout en respectant ses contraintes, mettant en œuvre ses compétences intellectuelles (compréhension de la technique du tissage), artistiques (création d'un motif ikaté) et manuelles (maniement des fils pour le montage et le tissage).

Relier cette technique au patrimoine de la région avec le flammé charentais très présent au XIXe siècle.

- **Déroulement de l'atelier en trois temps :**

1 théorie

L'ikat : nouer les réserves

présentation d'une chaîne ikatée déjà montée sur un métier à tisser à ceinture

présentation des différentes étapes du procédé de l'ikat sur un cadre à tisser : fils blancs, fils ligaturés, fils teints, fils montés pour le tissage

2 conception

choix de fils déjà ikatés

élaboration rapide d'un motif sur papier à partir du profil de ces fils, choix de la technique de l'ikat chaîne, ou trame, ou double

3 réalisation

montage des fils pour réaliser le motif

tissage

- **Évaluation**

Exposition des œuvres réalisées

- **Matériel nécessaire :**

métier à tisser pour la démonstration fourni par l'animateur

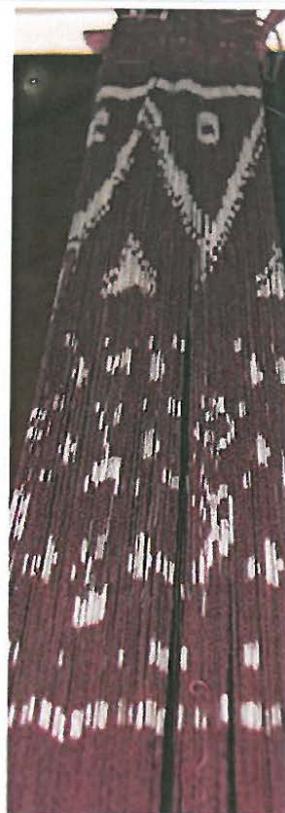
fils teints ikatés fournis par l'animateur

cadres à tisser fournis soit par le centre de Tri-zay soit par l'animateur

Budget : 2,5 € par élève avec cadres fournis par l'animateur.

Réserves faites

Chaîne montée

Organisation

- Le budget est établi sur la base de 50 élèves, répartis en 4 groupes
- La durée des ateliers est de 45 mn
- Les ateliers 1 et 2 se déroulent en simultané. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans le suivi des ateliers.
- Durée totale d'intervention : 1/2 journée.

Ôter les réserves

Tisser l'ikat