

Artistes à emporter

Les expositions itinérantes
du Département de la Savoie

Guide de médiation à destination des emprunteurs

LE DÉPARTEMENT

Sommaire

Artistes à emporter	4
Contexte et notions	5
Les expositions itinérantes :	7
● Maria Landgraf – Corps, à quoi rêves-tu ?	7
● Les ouvriers de l'image – Graines rebelles	20
● Lucy Watts – Savoie Extraordinaire	32
● Baptiste Payen – Regarde	40
● Clément Rizzo – Raconte	48
Pour réserver une exposition	57

Artistes à emporter

Présentation

Pour rendre l'art contemporain accessible au plus grand nombre, le Département a acquis quatre expositions d'arts plastiques itinérantes auprès d'artistes savoyards. Ces artistes reconnus pour la qualité de leur travail, vivent en Savoie et/ou sont repérés comme fédérateurs d'idées et de projets.

Peintures, affiches, photographies, bande-dessinées, ont vocation à être accueillis dans les quartiers, les villages, au plus près des habitants.

Guide de médiation

Vous êtes invités à découvrir ces expositions, les aimer, les détester mais surtout à vous les approprier.

Ce support de médiation a vocation à vous donner des clés pour situer ces expositions dans l'histoire de l'art, comprendre la démarche artistique, proposer des pistes d'ateliers ou d'événements à organiser.

Rétrospective

En 2009, à l'occasion d'une collaboration avec le plasticien David Soudan au Centre artistique départemental, des structures éducatives et sociales s'étaient emparées de son projet en emportant un kit de création à partager avec leurs publics.

Du succès de cette opération est née l'idée de proposer « *Artistes à emporter* » : des expositions itinérantes, véritables outils de médiation artistique sur les territoires.

Ces expositions permettent en effet de faire découvrir le travail d'artistes savoyards auprès de la population. Elles constituent par ailleurs un support pour le développement de projets artistiques localement fédérateurs qui peuvent prendre la forme d'ateliers d'éducation artistique, de rencontres avec les artistes, de vernissages...

Une invitation à s'étonner, à poser un autre regard sur l'art ou encore à s'essayer à de nouvelles pratiques artistiques.

Depuis juillet 2022, le Département a confié à la FOL Savoie la gestion du prêt des expositions itinérantes.

Contexte et notions

Ces expositions itinérantes proposent un regard sur l'art d'aujourd'hui. Ainsi, il est important de revenir sur quelques notions de base pour partir à la rencontre de ces univers à chaque fois uniques.

Qu'est-ce qu'un artiste ? qu'est-ce qu'un artisan ? ou encore qu'est-ce qu'une exposition ?

ARTISTE

n.m/n.f

Un artiste est une personne qui à travers sa pratique artistique, sa palette, ses outils nous invite à poser un autre regard sur le monde qui nous entoure.

ARTISAN

n.m/n.f

Un artisan est une personne qui a un véritable savoir-faire technique et qui à travers sa pratique et sa maîtrise technique réalise des pièces, des œuvres.

EXPOSITION

n.f

Fait de montrer le travail d'artiste(s), de le confronter au regard du public.

Plusieurs notions sont à avoir en tête lors de la visite d'une exposition : Tel un cuisinier, quels sont les ingrédients de l'artiste ? Quelle est sa recette, son processus créatif ? Que nous raconte-il ? Quel goût avons-nous, que ressentons-nous ? Comment les œuvres sont présentées et pourquoi ?

Contexte et notions

Les artistes à emporter sont des artistes contemporains, d'aujourd'hui. Néanmoins leur travail, leurs processus créatifs sont marqués par des démarches et mouvements du 20ème siècle. Ainsi, nous vous proposons pour chaque artiste quelques notions, quelques inspirations en lien avec leurs démarches de travail.

A préciser...

Le 20ème siècle est un siècle très riche en mouvements artistiques, en expérimentations.

De nombreux artistes ont ressenti le besoin de créer un nouveau type d'art, qui engloberait les changements fondamentaux intervenus dans la technologie, la science et la philosophie. La peinture perd son rôle de représentation de la réalité et doit alors se réinventer, se diversifier.

C'est un siècle qui a marqué un tournant important dans l'histoire de l'art laissant ainsi place à l'art contemporain, au conceptuel. La démarche de l'artiste prend le dessus sur l'esthétique, sur le résultat. Dans l'art contemporain, nous ne pouvons pas nous contenter de regarder l'œuvre, il nous faut aller plus loin, creuser dans l'envers du décor. Nous vous invitons pour chaque exposition à vous questionner sur la méthode, le processus de création de chaque artiste. Comme de véritables cuisiniers ils ont chacun leur savoir-faire, leurs ingrédients et leurs recettes.

Maria Landgraf

Corps, à quoi rêves-tu ?

Rêver seul ne reste qu'un rêve, rêver ensemble devient la réalité.

John Lennon

J'ai le plaisir de vous confier «Corps, à quoi rêves-tu ?» .

En empruntant cette exposition, vous continuez à faire vivre ce projet qui parle de l'humain, du handicap et de l'art. Je vous invite à utiliser cette exposition comme un « lieu » d'échange et d'action pour :

- découvrir, par un langage artistique, les rêves, les projets ou encore les revendications de personnes en situation de handicap,*
- faire écho à vos propres histoires,*
- vous inspirer et créer à votre tour.*

L'exposition propose plusieurs portes d'entrée grâce aux nombreuses personnes qui se sont exprimées et à la diversité des formats artistiques qui ont nourri l'évolution du projet. Les pistes proposées dans ce guide ne sont qu'une partie des rebondissements possibles. Cela dit, la meilleure porte d'entrée, c'est la vôtre : référez-vous à votre propre vécu que ce soit dans le domaine créatif ou celui du handicap. Vous avez un corps, vous avez des rêves et vous avez des idées, tout ce qu'il faut pour imaginer «Corps, à quoi rêves-tu?» à votre image, selon vos besoins pour avancer.

Maria Landgraf

Maria Landgraf

Corps, à quoi rêves-tu?

Installation artistique

Maria Landgraf

Maria Landgraf construit son travail sur une approche vivante des arts plastiques. La performance (le corps de l'artiste plasticien fait partie de l'œuvre) est pour cela une excellente forme d'expression qui lui permet de réunir le relationnel, l'instantané du processus créatif et un langage formel des arts plastiques. Elle prévoit au sein de chaque performance une carte blanche avec le visiteur. Ils se rencontrent dans un espace signifiant qu'elle propose à l'autre comme point de départ. Elle efface volontairement les frontières entre processus de création, lieu de rencontre et œuvre pour transformer cela en une expérience vécue ensemble. Ses préoccupations s'articulent autour du concept de transformation(s), que ce soit en lien avec les matières, ou avec l'humain et sa capacité à s'adapter à l'évolution de son environnement. Poussée par une logique presque intrinsèque à ces questions, elle revient à une approche très primitive qui interroge le corps humain limité et fragile, qui produit, invente et génère des gestes, des outils et autres résidus de processus. La beauté de ces moyens est mise au centre dans son travail.

Palette

Installation artistique contenant différentes techniques et supports : peinture, gravure sur linoléum, photographie, dessin, collage, textile, sculpture, son, écriture, traces de performances, design d'espace (scénographie d'exposition des modules).

Exposition

Modules 1 et 2 : 1 housse tissu _ 2 affiches A3 (détachables)

Module 3 [⚠️ **Fragile**] : 1 housse tissu _1 affiche A3 (détachable)_1 feutrine

Module 4 : 1 housse tissu _1 affiche A3 (détachable)_24 cartes A5 (détachables)

Module 5 : 1 housse tissu _1 affiche A3 (détachable)

Modules 6 et 7 : 1 housse tissu + sac de transport individuel _ 2 affiches A3 (détachables)

Modules 8 et 9 : 1 housse tissu _ 2 affiches A3 (détachables)

Module 10 : 1 housse tissu + sac de transport individuel _1 affiche A3 (détachable)

Module 11 : 1 housse tissu _1 affiche A3 (détachable)_1 paire de chaussures (détachable)

Module 12 : 1 housse tissu _ 1 affiche A3 (détachable) _ 1 casque audio avec 1 cadenas extensible + éléments réservés au lieu d'accueil : 1 chargeur, 1 câble USB, deux modes d'emploi (avec code du cadenas)

Module 13 [⚠️ **Fragile**] : 1 housse tissu + sac de transport individuel _ 2 affiches A3 (détachables) _ 2 feutrines

Modules 14 et 15 : 1 housse tissu _ 2 affiches A3 (détachables)

Modules 16 et 17 [⚠️ **Fragile**] : 1 housse tissu _ 2 affiches A3 (détachables) _ 1 feutrine

Modules 18 et 19 : 1 housse tissu _ 2 affiches A3 (détachables)

Accessoires :

Un roll up explicatif avec les crédits du projet (dimensions 85 x 200 cm).

Un stylo pour l'audio description avec sa bandoulière, un chargeur de piles et 2 paires de piles AAA, rangé dans une petite valise : le stylo peut être prêté le temps d'une visite contre le dépôt de la carte d'identité.

Démarche du projet

Ce projet, initié en 2020 par la **Maison Départementale des Personnes Handicapées** (MDPH) et le **Département de la Savoie**, est le fruit d'une réflexion collective sur l'expérience de vie des personnes en situation de handicap et leurs proches aidants. L'objectif partagé était de s'appuyer sur une approche créative et artistique pour **partager leurs récits** et **sensibiliser au handicap**.

L'artiste plasticienne **Maria Landgraf**, choisie pour conduire ce projet, a lancé dès mars 2021 un appel à participation auprès de personnes en situation de handicap pour **créer une œuvre d'art collective témoignant de leur parcours de vie**. Une **trentaine de volontaires** de tout âge et venus de tout le territoire se sont impliqués dans le projet, apportant chacun son histoire et ses différences. Ils ont choisi librement leur degré d'implication au cours du projet.

D'octobre 2021 à novembre 2022, Maria Landgraf a animé **trois cycles d'ateliers de pratique**, collectifs ou individuels. Les participants ont noué connaissance et ils ont testé différentes formes artistiques : sculpture, dessin, collage, son pour exprimer leurs expériences, leurs émotions et rêves, leurs préoccupations ou encore leurs revendications. Au total, **trois temps forts** ont ponctué ces cycles d'ateliers, sous forme de **rencontres performatives** au centre artistique départemental, à Montmélian, pour créer une cohésion, faire évoluer collectivement ce projet et valoriser chaque participant comme acteur de cette aventure.

Jusqu'en septembre 2023, Maria est ensuite entrée en phase de production de l'exposition finale **Corps, à quoi rêves-tu ?**, en concevant et fabriquant **19 modules indigos** contenant chacun une sélection d'œuvres réalisées par les participants et de photographies des rencontres. Par ce **choix de scénographie**, Maria Landgraf poursuit la réflexion autour du corps transformé et transformable puisque les modules peuvent être assemblés, tel un puzzle en volume, pour devenir trois figures. Elle propose son interprétation du handicap avec des corps dispersés, reconstitués ou rêvés tout en incitant le public à manipuler les modules pour une expérience de tous les sens.

Une **œuvre sonore** accompagne l'exposition. C'est le condensé d'une heure d'échanges et d'entretiens collectés pendant les trois ans de construction de **Corps, à quoi rêves-tu ?** Cette œuvre sonore imbrique les témoignages des participants sous forme d'une histoire qui raconte un vécu collectif.

<https://tinyurl.com/villaseraphins>

Comprendre et situer

Dans l'histoire de l'art

Le Corps utopique

Le titre et l'approche philosophique du projet ont été profondément inspirés par l'essai *Le corps utopique* de Michel Foucault.

Malgré nos limites physiques et fardeaux corporels, l'humain a la possibilité de se projeter ailleurs et de placer son corps dans des espaces imaginés, utopiques. A l'aide de différents moyens (maquillages, tatouages, vêtements ...), chaque individu se crée à l'image qu'il rêve tout en étant en lien aux autres.

Esthétique relationnelle

La démarche de Maria Landgraf se place dans la lignée du courant de l'esthétique relationnelle développé dans les années 90 notamment par Nicolas Bourriaud, historien d'art et auteur de l'ouvrage *Esthétique relationnelle*. L'acte créatif se situe dans les relations que l'artiste va établir avec le public. Pour cela il invente des « dispositifs » (espaces concrets, jeux, événements) qui permettent de créer du lien et de la proximité. Le public a la possibilité d'intervenir et de participer à l'œuvre, sans ou avec l'artiste. Souvent, il reste des traces de l'œuvre (témoignages, affiches, photographies, etc.), œuvre éphémère par défaut.

Exemples d'artistes contemporains : Sophie Calle, Koki Tanaka (1).

Design d'espace : scénographie d'exposition

Les modules de *Corps, à quoi rêves-tu ?* ont été pensés selon une scénographie d'exposition flexible et adaptable aux différents lieux d'accueil. La scénographie théâtrale ou muséale (d'exposition) tout comme l'architecture intérieure, le paysagisme ou l'urbanisme font partie du design d'espace enseigné aux écoles d'arts. L'enseignement comprend des connaissances à la fois techniques et artistiques. La scénographie consiste à organiser l'espace théâtrale ou muséale (d'exposition), à servir le jeu d'acteur ou l'œuvre d'art et à communiquer le parti pris artistique de la pièce de théâtre ou encore de l'exposition. Une scénographie raconte visuellement et plastiquement le propos de base.

Exemples de designers contemporains : Matali Crasset (2), Olivier Vadrot.

Les arts bruts ou modestes

Il s'agit d'un regroupement d'œuvres réalisées par des personnes, souvent à la marge de la société (prisonniers, malades mentaux...) qui ont une pratique créative autodidacte liée étroitement à leurs intuitions et émotions. L'artiste-plasticien Jean Dubuffet a été le premier à valoriser ce style d'art, à constituer une collection et à lui donner une vraie place dans l'histoire de l'art. Il s'en est inspiré par ailleurs pour ses propres œuvres. Herve di Rosa, fondateur du Musée international des arts modestes à Sète (depuis 2000), crée le terme « arts modestes ». Il voit ces œuvres comme un enrichissement de la culture artistique.

Les œuvres de *Corps, à quoi rêves-tu ?* peuvent être considérées comme une collection d'arts bruts ou modestes. Ses auteurs, venus de tous horizons, apportent leur sensibilité, leur créativité sans pour autant être des artistes professionnels.

Comprendre et situer

Dans l'histoire de l'art

Sculptures : le corps humain et l'espace

Le corps humain est un élément important dans l'art : à la fois modèle, mesure et symbole. Des sculptures du corps humain existent depuis des milliers d'années. Nous connaissons la poupée ou encore la marionnette et de nombreux artistes ont sculpté et sculptent encore le corps humain avec différentes matières et techniques (modelage, moulage, assemblage...).

À l'apparition du courant d'art minimaliste dans les années 60, les artistes se sont particulièrement intéressés à la relation entre corps et espace. Ils ont créé des sculptures non figuratives à l'échelle du corps avec la possibilité de les pénétrer, de les explorer physiquement et de se positionner en tant qu'humain.

L'œuvre d'Anthony Gormley (3), source d'inspiration pour les modules de l'exposition, associe ces deux approches de l'espace et du corps. Il crée souvent des sculptures reprenant les proportions et la silhouette de nos corps afin de les installer dans un espace que le visiteur peut appréhender physiquement afin de s'y positionner.

Exemples d'artistes du minimalisme : Donald Judd, Carl André.

Exemples d'artistes : Alberto Giacometti (4), Ron Mueck.

La performance d'art

On parle de performance d'art quand l'artiste plasticien relie les arts plastiques (les beaux-arts) aux arts vivants (le spectacle). L'artiste souhaite faire partie de l'œuvre considérant que son corps, ses actions et sa relation à l'autre contribuent au message qu'il ou elle veut partager aux spectateurs. La présence de l'artiste est donc indispensable lors de l'exposition de l'œuvre dans un musée, une galerie ou autre lieu recevant du public (6)(7).

Exemples d'artistes : Marina Abramović, Abraham Pointcheval (5).

Des courtes explications se situent aussi sur les affiches liées aux différentes réalisations des participants.

En voici une sélection :

La posture du corps

Dans l'histoire de l'art, des artistes comme Yves Klein, Jackson Pollock ou Nicki de St. Phalle ont peint des grands formats avec leur corps. Ils ont questionné le rôle du corps dans la peinture, non pas par le choix des motifs, mais par l'action même de peindre. Celui qui regarde la peinture sera en conséquence interpellé par une dynamique particulière, qui se démarque des œuvres réalisées en position assise. Dans certains cas, l'action de peindre est présentée comme une œuvre à part entière. On peut alors parler d'une performance d'art, réunissant les arts vivants et plastiques.

Comprendre et situer

Dans l'histoire de l'art

Figuratif et abstrait

Représenter le monde autour de nous d'une manière abstraite nous permet de nous concentrer sur l'essentiel et d'écartier certains détails qui nous distraient. Celui qui regarde doit être à l'écoute de son ressenti pour se connecter avec l'idée de l'artiste. Celui-ci s'exprime davantage par des couleurs, des textures et des formes (géométriques ou organiques) sans forcément être dans la reconnaissance figurative du sujet. Beaucoup d'artistes comme le peintre Pablo Picasso ont commencé leur carrière avec une peinture très réaliste pour évoluer ensuite vers l'abstrait au fil des années. Plus une image est abstraite, plus l'imaginaire de celui qui regarde bat la chamade. Souvent, on sent l'image avant de la comprendre. On peut alors exprimer, par exemple, «j'aime beaucoup cette image», ou «elle me fait peur.» On commence à approfondir cette première réaction lorsqu'on essaie de mettre des mots sur ce qui nous a tant touché ou repoussé.

Exemple d'artiste : Piet Mondrian (8).

Le collage

Le collage est une technique artistique du domaine des arts plastiques (les beaux-arts). Elle consiste à coller (d'où son nom) des morceaux en papier et tissu sur un même support. L'origine des morceaux est très diverse : emballages, tickets, photographies, journaux et magazine, livres, papier peint, papiers colorés, nappes ou vieux restes de tissus. L'idée est de créer une nouvelle image avec sa propre composition grâce aux morceaux de différentes origines et matérialités. Il est même possible d'associer l'écriture, la peinture ou encore le dessin aux collages. Les avant-gardistes (cubistes, surréalistes ...) ont introduit cette technique dans l'art au début du 20ème siècle.

Exemples d'artistes : Max Ernst, Henri Matisse (papiers découpés quand il était en fauteuil roulant) (9).

L'autoportrait

Dans l'art, l'autoportrait est souvent un exercice incontournable pour les artistes. Faire son autoportrait permet de s'exercer sans avoir besoin d'un modèle autre que soi, d'exprimer son état d'esprit du moment ou de se projeter vers une version plutôt rêvée de soi-même. C'est aussi un moment privilégié avec soi-même pour se découvrir dans le moindre détail et entrer en contact avec le monde extérieur.

Exemples d'artistes : Roman Opalka (métamorphose d'un visage avec des prises de vue journalistiques), Frida Kahlo (elle-même était en situation de handicap et l'exprime dans ses tableaux)(10).

En images

Références

1. Source : Catalogue *Precarious Practice*, Koki Tanaka, œuvre : *Walking Open-Air Gallery*. L'artiste et des volontaires ont porté des peintures dans l'espace public pour parler d'un art politiquement impliqué.

2. Source : Capture d'écran du site web de Matali Crasset, projet « Espace Ludo, Halle Secrétan, Paris »

3. Source : Site web d'Anthony Gormley, œuvre : *Building*

4. Source : Livre : *Alberto Giacometti - Sculpture-peintures-dessins*, Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, 1991

5. Source : Site web de la galerie Semiose, Abraham Pointcheval, performance dans un ours empaillé,

En images

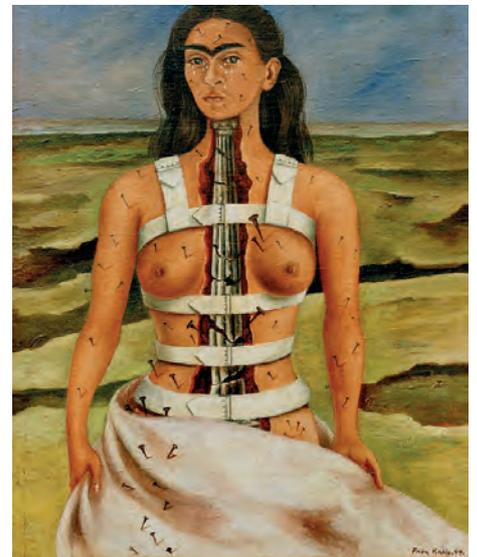
Références

6. et 7. Source : Livre *La performance du futurisme à nos jours* - Roselee Goldberg, Yves Klein, œuvre : *Anthropométries*, trois modèles nus se sont 'enduits de peinture puis ont appuyé leur corps contre des toiles

8. Piet Mondrian, œuvre : *Pommier en fleurs*

10. Source : Site web de Beaux-Arts Magazine, Frida Kahlo, œuvre : *La colonne brisée*

9. Source : Site web du magazine Artsper, Henri Matisse, œuvre : *Polynésie la mer*

En images

Corps, à quoi rêves-tu?

Avant et Après

Accrochage / Décrochage

Pistes d'ateliers

Comment accrocher ?

- L'exposition peut être installée selon votre espace et ses usages (disposition en groupe, éclaté ou les deux, par terre, sur tables, étagères, etc.). A vous d'imaginer un parcours pour les visiteurs !
- Chaque module est accompagné d'au moins une affiche A3. Elle se trouve dans une pochette accrochée au module : le visiteur peut la sortir lui-même, sinon l'affiche peut être posée à plat ou accrochée (patafix ou pinces...) à proximité du module.
- Vous souhaitez garder le caractère « surprise » de l'exposition : Il est même possible de ne sortir les modules que pour des occasions précises...

Sentez-vous libre d'installer les pièces selon vos idées et celles de vos équipes. L'exposition est à la fois la découverte des réalisations plastiques et un outil pour vos projets. Servez-vous d'une ou plusieurs réalisations, ou encore du principe de construction des « corps imagés » pour illustrer les préoccupations de votre structure et pour libérer la parole.

Prenez le temps de découvrir l'ensemble du projet et le travail des participants pour vous l'approprier et en parler auprès des usagers de votre lieu.

Echangez sur ce qui vous relie à l'art et au handicap, créez du lien avec vos histoires personnelles.

Consignes manipulation et entretien

- Avant d'installer l'exposition, assurez-vous que l'emplacement choisi est bien propre.
- Boissons et nourriture doivent être tenus éloignés des modules.
- Les modules ont été conçus pour être manipulés par votre public. Nous vous remercions cependant de veiller à ce qu'ils soient toujours manipulés avec respect et la conscience qu'il s'agit bien d'œuvres d'art.
- Lors des ateliers de construction, les modules avec les sculptures ou maquettes originales doivent être manipulés avec beaucoup de prudence sans les faire tomber. En revanche les autres modules peuvent être utilisés plus librement.
- Il est aussi important, notamment lors des ateliers avec des enfants, de veiller à ce que les mains soient propres.
- Si jamais vous remarquez des saletés persistantes sur les modules, nous vous remercions de ne pas tenter de les nettoyer par vous-même, mais de le signaler à la Fédération des Œuvres Laïques.

Pistes d'ateliers

ACTIONS-AFFICHES

Sur les affiches, vous trouvez des suggestions de petites actions créatives. Il suffit de prévoir du matériel simple :

- ▶ Impression des feuilles A5 Corps, à quoi rêves-tu ? (à télécharger sur le site web culture.savoie.fr) pour continuer le travail des cartes postales.
- ▶ Des feuilles brouillons avec quelques crayons ou feutres, de la gouache éventuellement, etc.
- ▶ Des chutes de tissus, fil et aiguille, ciseaux, petits accessoires (perles, plumes, feuilles...).

Avant et Après

Accrochage / Décrochage

Pistes d'ateliers

Pistes d'ateliers (suite)

DESSIN : CORPS A DEUX

Sur le principe des « cadavres exquis », deux personnes dessinent un seul corps. Imprimez deux exemplaires du modèle 1 « Cœur, nombrils, mains ». Les participants commencent à dessiner la partie « cerveau » sans regarder ce que fait l'autre. Une fois terminé, ils cachent leur partie (en pliant vers l'arrière) et s'échangent la feuille pour dessiner la partie « cœur » et ainsi suite.

Pour des enfants plus petits ou des personnes intéressés : proposez le modèle 2 « Cœur, nombril, mains ». Chaque participant peut colorier, compléter ou dessiner autour et à l'intérieur de la silhouette.

Exposez ensuite les créations dans vos espaces.

Modèles 1 et 2 à télécharger sur le site web.culture.savoie.fr.

ARGILE : LES MAINS QUI TRAVAILLENT LA TERRE

Atelier à destination de la petite enfance, pour aborder la thématique de la main

Distribuez une poignée d'argile à chaque participant et laissez-leur le temps d'explorer la matière avec leurs mains (assis par terre de préférence). L'objectif premier n'est pas de créer un objet figuratif, mais de se laisser porter par l'argile. Vous pouvez progressivement proposer un peu de sable ou de l'eau pour jouer avec les textures. Les sculptures qui naissent pourront être peintes lors d'un deuxième temps d'atelier.

LE BLEU : RECHERCHES DE MONOCHROME

Pour explorer les couleurs et leurs contrastes, invitez les participants à créer en bleu (dessin, tissus, peinture) en explorant les différentes nuances de bleu, les contrastes clair-obscur et leur résonance. Vous pouvez aussi créer un nuancier d'objets bleus avec les objets trouvés sur place.

PERFORMANCE : CREER DES CORPS FANTASTIQUES

Invitez les participants à créer des figures avec les différents modules. Il peut s'agir aussi de corps hybrides composés de modules et de corps en chair et en os des participants. Prenez en photo les nouveaux corps pour exposer les clichés dans vos espaces.

EMPATHIE : SE METTRE DANS LA PEAU D'UNE PERSONNE MALVOYANTE.

Organisez un parcours ou la découverte d'un ou plusieurs modules avec le stylo audio descriptif. Les participants ont les yeux bandés et explorent les œuvres par le toucher et les voix de l'audio descriptif.

Suggestion : écouter un descriptif d'une œuvre et dessiner ensuite l'image (sans avoir vu l'original).

Cette liste peut être élargie par vos idées...

Avant et Après

Accrochage / Décrochage

Pistes d'ateliers

Décrochage / créez l'événement

- ▶ Vous pouvez créer une performance incitant à construire des « corps imaginés » avec les modules.
- ▶ Diffusez la pièce sonore en haut-parleur lors d'un moment particulier.
- ▶ Créez des débats autour du handicap dans nos vies avec la question de la différence : que signifie « différent » ? En quoi la différence peut-elle être bénéfique ou poser problème ? A partir de ces réflexions, on peut créer un pont avec l'art, qui propose un espace de créativité profitant de nos différences.
- ▶ Faites venir Maria Landgraf pour échanger autour du projet.

The background consists of several overlapping geometric shapes in shades of pink and white. A large white shape, resembling a stylized 'W' or a series of overlapping triangles, is centered on the page. The surrounding areas are filled with various shades of pink, creating a layered, abstract effect.

Les ouvriers de l'image

Graines rebelles

PRÉAMBULE

L'affiche dépasse sa fonction immédiate et devient élément de la culture sociale « qui meuble le cerveau des individus non pas de savons et de cuisinières, mais aussi de formes et de couleurs, de connotations et de styles qui mûriront dans le cadre culturel pour être à leur tour facteurs de nouvelles images ou de nouvelles idées ».

Abraham Moles- L'affiche dans la société urbaine-1969

Étant nous-mêmes portés dans nos films documentaires par des enjeux de société et considérant l'art comme un puissant révélateur, nous avons très envie d'ouvrir un espace de parole pour les jeunes autour de cette question de l'engagement.

Qu'est-ce qui te révolte ? Qu'as-tu envie de crier au reste du monde ou au contraire de laisser s'échapper en douceur ? Quelles sont les problématiques humaines qui te touchent particulièrement ? Où as-tu à cœur de mettre ton énergie pour que les choses changent ?

Parfois critiqués pour leur manque d'intérêt envers le monde politique ou social, ces jeunes nous ont livré à cœur ouvert une multitude de sujets qui les travaillait, les tourmentait ou leur donnait envie de se réunir, de s'exprimer pour ouvrir les consciences et réveiller l'espoir.

Car en notre for intérieur réside cette petite graine rebelle qui, si on nous outille pour la cultiver, peut nous faire découvrir une force insoupçonnée d'aventure, un désir de collectif et pourquoi pas en chemin nous donner le goût de se rencontrer soi.

Les ouvriers de l'image

Les ouvriers de l'image

Graines rebelles

Affiches

Les ouvriers de l'image

Les ouvriers de l'image est une société de production de films documentaires, d'œuvres cinématographiques et photographiques basée à Albertville, en Savoie. Nés de la rencontre entre Margaux Meurisse et Julien Masson en 2016, les ouvriers de l'image portent un regard sincère et poétique sur le monde. Dès le début, ils engagent un important travail de transmission, en menant plus d'une cinquantaine de projets socioculturels et pédagogiques avec et auprès de publics variés. Les ouvriers de l'image collaborent avec différents artistes selon les besoins spécifiques des projets et sont principalement photographes, documentaristes, cinéastes, auteurs, graphistes, illustrateurs, formateurs, metteurs en scènes et journalistes. En 2021, Katia Pinzon les rejoint et prend la direction de la société de production, apportant sa riche expérience de plus de 20 ans dans la production de films et de programmes pour la télévision.

Palette

Affiche, graphisme, illustration, photographie, mise en scène, recherche documentaire, approche journalistique

Exposition

18 affiches (dont 1 panneau de présentation de l'exposition) imprimées sur bâche de 610 g avec œillets et bandes de renfort au format 52 x 80 cm

1 borne vidéo pour révéler les coulisses de la résidence, incluant : 1 porte-tablette et sa clé, 1 enceinte bluetooth, 1 chargeur.

1 fiche atelier : création d'affiches.

1 affiche en format pdf à personnaliser pour annoncer l'exposition.

Démarche artistique

Nous pensons que par une rencontre, la maîtrise d'un moyen d'expression artistique et la mise en action de l'intelligence collective, il est possible de vivre des expériences qui nous ré-enchantent et nous reconnectent aux autres.

L'épanouissement personnel, le plaisir d'expérimenter, la curiosité, la création à plusieurs et la volonté de constituer une mémoire sont autant d'enjeux qui motivent les ouvriers de l'image.

Nous voulions, dans cette résidence, que les jeunes prennent conscience qu'il existe derrière une image un auteur, donc un regard subjectif, un point de vue, une intention et un contexte de diffusion.

Pour réaliser leur affiche, les jeunes ont ainsi cheminé sur les sentiers de la création artistique : choix d'un sujet, constitution d'une équipe de travail, recherche documentaire, vérification des sources, écriture d'un message fort, création d'une mise en scène photographique, exploration de la composition graphique et enfin, présentation orale de leur production devant un public.

Comprendre et situer

Dans l'histoire de l'art

Les premières affiches

S'il faut remonter à François 1er pour trouver l'origine de l'affichage, ce n'est véritablement qu'à partir de la Révolution française, et plus encore au XIXe siècle que l'affiche publicitaire connaît son essor. L'industrialisation et l'augmentation de la production impliquent de promouvoir les produits désormais fabriqués en masse. Autre innovation : l'évolution des techniques de reproduction, et notamment la création de la lithographie, révolutionnent l'affichage. Les affiches ne se contentent plus d'informer, mais veulent désormais séduire. Le texte ne se veut plus simplement informatif, mais devient un élément esthétique à part entière.

L'âge d'or des affiches

C'est véritablement au cours de la Belle Epoque (1880-1914) que la France, et notamment la capitale, connaîtront une véritable « affichomanie » : colonnes Morris, murs, palissades, se couvrent d'affiches en tout genre. La loi du 29 juillet 1881 proclame la liberté absolue de l'affichage. C'est l'âge d'or des cabarets et des cafés concerts (Folies Bergère), symboles de l'optimisme et du positivisme qui règnent dans la société. Les affiches se font alors l'écho de cette période riche en divertissements et loisirs.

Des affiches et des guerres

Durant la Première Guerre mondiale, l'affiche sert à motiver l'arrière front, et à dissimuler les affres du conflit. On incite les Français à financer l'effort de guerre, à garder le moral, à « semer des pommes de terre pour les soldats »... La propagande de guerre connaît ses plus belles heures. Cette tendance se poursuivra jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'on assiste à un véritable boom de l'affiche, symbole de la société de consommation des Trente Glorieuses, et de la libération des mœurs.

L'affiche face aux nouveaux médias

En 1972 est inauguré le Musée de l'affiche à Paris, et la Bibliothèque Nationale y consacre un département la même année. Mais la révolution médiatique initiée par la télévision et la radio réduit l'importance accordée à l'affiche, qui est désormais le prolongement de campagnes pluri-média, et non plus une création en soi. La photographie prend le pas sur le dessin, et atteint son apogée en 1980. C'est aussi l'époque des affichages coups de poing, qui marquent les esprits moins par leurs partis pris graphiques, que par leur façon de s'adresser au public.

L'affiche au temps du numérique

Le bouleversement numérique des années 2000 n'a pas manqué d'avoir également un impact sur l'affichage publicitaire. La fin de l'affiche papier telle qu'on l'a connue ? Pas si sûr, à voir certaines campagnes encore capables d'imposer leur message sur de multiples supports.

En images

Références

Gilbert Garcin- Le choix décisif

Gilbert Garcin- Le bon diagnostic

Sacha Goldberger- Super Flamish

Elliott Erwitt- Dogs

Helen Levit- Baby Carriage

Marion Poussier

En images

Références

Grégoire Alexandre

Vik Muniz - Eiffel Tower

Affiche publicitaire Norton

Affiche Mairie de Bagnolet

Affiche Abbé Pierre

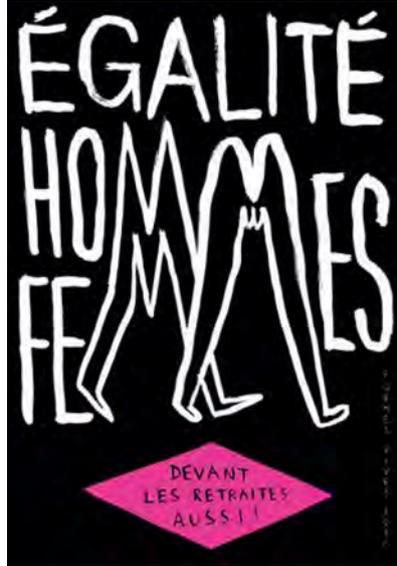
Affiche Restos du Cœur

En images

Références

Affiche Terre des femmes

Affiche Formes vives

Affiche Nike

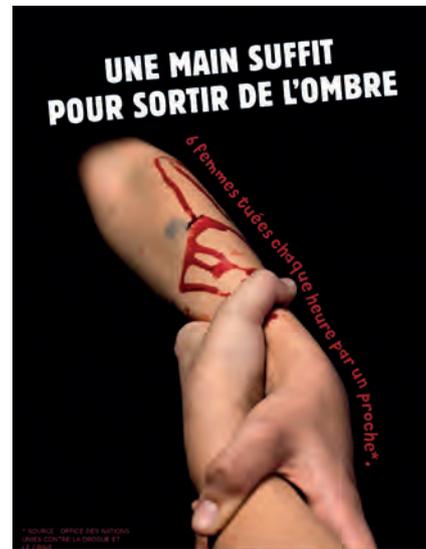
Affiche du film « Eternal sunshine of the spotless mind »

Affiche des œuvres de Jacques Tati

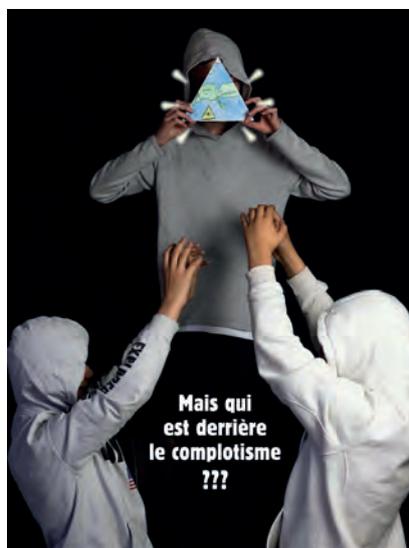
En images

Graines rebelles

En images

Graines rebelles

Avant et Après

Accrochage / Décrochage

Pistes d'ateliers

Comment accrocher ?

L'exposition s'accroche en intérieur ou bien en extérieur dans un endroit si possible abrité du vent. Chaque affiche peut être prise indépendamment, mais il est aussi possible de les regrouper par thématique (ex : égalité homme-femme, écologie, lutte contre les discriminations...)

Pistes d'ateliers

PHOTO - FANTÔME

L'image de l'affiche a disparu. Il ne reste plus que quelques indices pour essayer de la reconstituer. À partir des paroles des jeunes photographes et de l'explication du sujet traité (encarts en bas de l'affiche), réaliser une photographie qui puisse illustrer le message et l'intention des créateurs. Comparer ensuite la photographie initiale à la photographie re-créée.

LES VOIX DE L'IMAGE

À l'inverse de Photo-Fantôme, gommer toutes traces de textes et d'éléments graphiques sur l'affiche et proposer d'imaginer le message à partir de la photographie restante. Comparer ensuite les deux versions de l'affiche.

REPORTAGE MICRO-TROTTOIR

Imprimer les affiches et aller recueillir des réactions, témoignages de la part de passant(e)s dans la rue ou bien dans un lieu déterminé.

CRÉE TON AFFICHE

Débattre autour de thèmes d'engagement, et créer des affiches express grâce au document technique de composition (*voir fiche atelier : création d'affiches*)

APPRENTI COMMISSAIRE, IMAGINE TON EXPO !

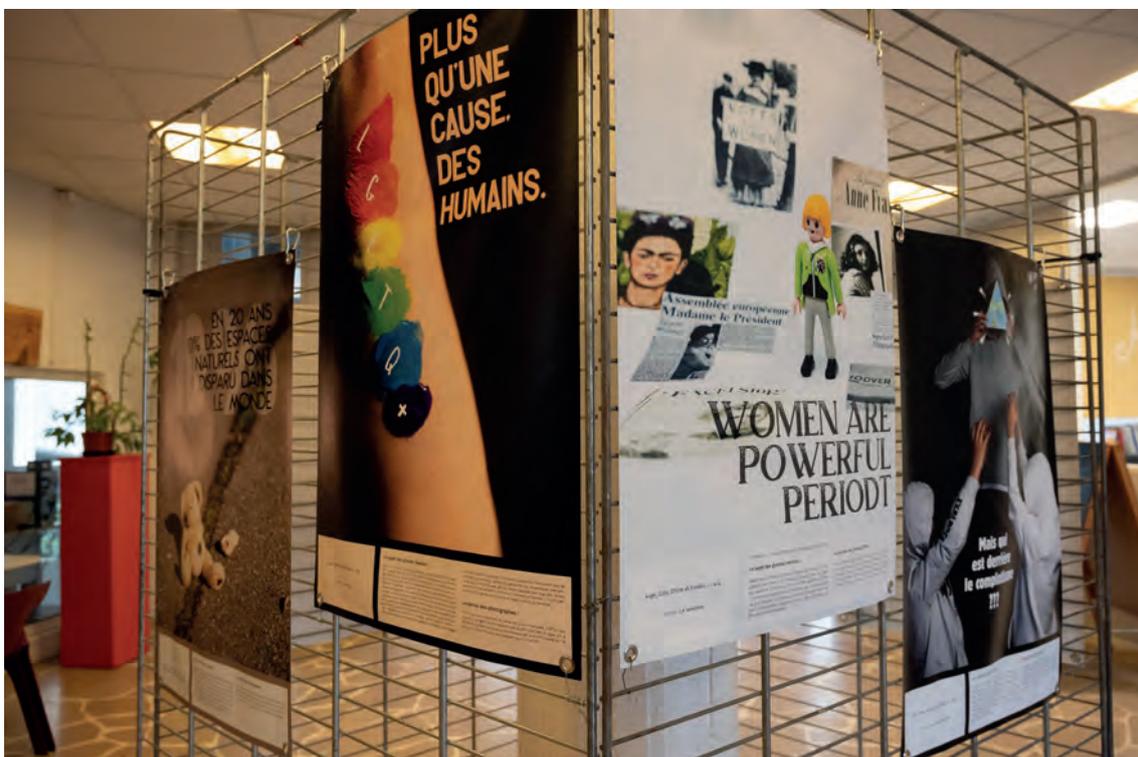
Vous venez d'apprendre qu'un festival est intéressé pour exposer la série d'affiches *Graines rebelles* et vous n'avez plus beaucoup de temps pour monter l'exposition. Un groupe de travail se met en place pour imaginer une scénographie (choix de la disposition et de l'ordre des affiches, des légendes, de l'éclairage...) et réaliser une maquette (à base de polystyrène, légo, ou tout autre matériau. avec : les artistes, un(e) commissaire d'exposition, un(e) scénographe, un(e) régisseur/régisseuse technique, un(e) éclairagiste, un(e) graphiste, un médiateur/trice culturel(le), etc.

Décrochage / créez l'événement

- ▶ Organiser un groupe de parole, un débat, une rencontre autour d'un des thèmes clés présents dans les affiches
- ▶ Faites venir les ouvriers de l'image et créez la rencontre avec les visiteurs (échange convivial)

En images

Accrochage

Lucy Watts

Savoie extraordinaire

Ma fascination pour l'image imprimée m'engage à penser ces images comme des affiches ou des couvertures d'un livre, qui dotées d'un fort potentiel narratif, susciteraient l'envie de connaître davantage les personnages, les lieux ou les événements ayant forgé l'identité du département, notamment auprès des plus jeunes. Le titre Savoie extraordinaire fait référence aux Voyages extraordinaires de Jules Verne et à ces remarquables illustrations.

Lucy Watts

Lucy Watts

Savoie extraordinaire

Gravure sur bois

Lucy Watts

Entre illustrations de presse, bande-dessinée et caricatures, les dessins de Lucy Watts mélangent absurde et humour. Influencée par Glen Baxter et David Shrigley, ses images spontanées s'accumulent comme des annotations ou des données statistiques qui constitueraient une documentation parodique de la vie quotidienne.

Née à Chambéry, Lucy Watts vit et travaille en Isère. Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2011, elle réalise des installations qui mêlent dessins, impressions, éditions, sérigraphies, dessins muraux et parfois vidéos.

Elle a été accueillie dans plusieurs résidences d'artistes et a produit de nombreuses expositions personnelles dans des galeries privées ou lieux publics.

Ses dessins sont régulièrement publiés dans la presse ou édités par des maisons d'édition (carnets dessinés, jeunesse, illustration).

Palette

Illustration, affiches, imprimerie, graphisme

Exposition

12 estampes sur l'histoire de la Savoie (technique : gravure sur bois, format : 50 x 70 cm, encadrement bois)

1 borne vidéo

1 planche de bois et 1 plaque aluminium permettant de découvrir le matériel de fabrication

Démarche artistique

A travers son approche technique et son regard sur les histoires, les textes qu'elle illustre, Lucy Watts crée des images qui ont un impact fort et immédiat. Telle une image publicitaire, elle utilise les codes de composition d'image pour une lecture simple et efficace en n'oubliant pas de glisser quelques subtilités.

Apportant une attention particulière aux techniques d'impression dites traditionnelles elle choisit à chaque fois la technique la plus pertinente pour souligner son propos. Pour *Savoie extraordinaire* il n'est pas étonnant que Lucy Watts se soit tournée vers la gravure, créant ainsi des sortes de reliquaires à ces récits le plus souvent rocambolesques.

Comprendre et situer

Dans l'histoire de l'art

La gravure sur bois

La gravure sur bois est un procédé de gravure en taille d'épargne sur un support en bois. Il s'agit peut-être de la plus ancienne technique d'impression.

L'impression se fait en noir, la couleur étant ensuite appliquée manuellement ou au moyen de pochoirs, ou en utilisant des impressions successives de bois gravés (un pour chaque couleur).

Depuis l'utilisation de cette technique, les images gravées sont produites à des fins diverses : religieuses, éducatives, divertissantes, décoratives.

Au XVIe siècle, les fresques des danses macabres⁽¹⁾ peintes dans les églises sont reproduites en gravure sur bois, ce qui permet leur lecture et diffusion à travers les livres.

De la peinture à la gravure

Déjà à la tête d'un important atelier de peinture fourmillant d'assistants, Pierre Paul Rubens⁽²⁾ entend propager son credo artistique par la gravure, un outil de diffusion efficace. Anvers devient la capitale du commerce des images imprimées (illustrations de livres ou reproductions d'œuvres de maîtres).

De la gravure à la peinture

Cette série représente le mont Fuji⁽³⁾ depuis différents lieux, suivant les saisons. Ces gravures sur bois ont révolutionné la peinture japonaise en plaçant le paysage au rang de sujet à part entière. Elles ont été une source d'inspiration très importante pour les peintres occidentaux japonisants du XIXe siècle. L'influence de l'art oriental et plus particulièrement de l'œuvre d'Hokusai se sent chez de nombreux peintres, comme Vincent van Gogh, Édouard Manet, Degas ou Claude Monet.

(1) (2) (3) les notes renvoient aux illustrations page suivante

Autres influences : Frans Masereel, Thomas Bewick, Hans Holbein, culture populaire...

En images

Références

(1) *La danse macabre des femmes / La Revenderesse, la Femme amoureuse* 1491

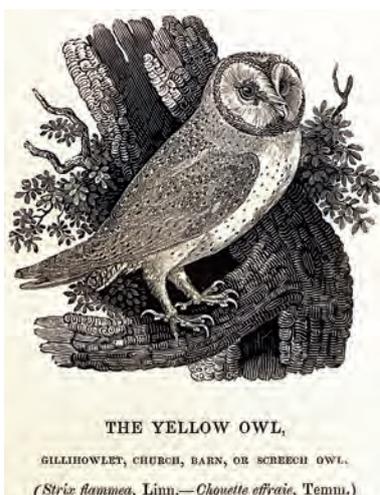
(2) *Susannah and teh Elders* - Christoffel Jegher d'après Pierre Paul Rubens, 1632

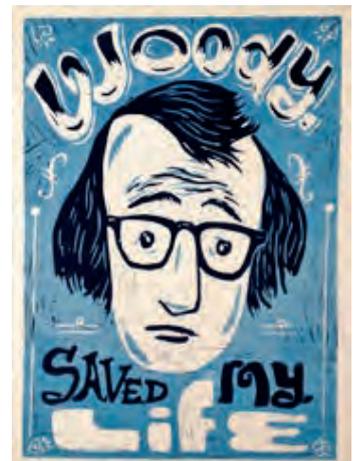
(3) *Le Fuji par temps clair* - Hokusai, 1832

Frans Masereel

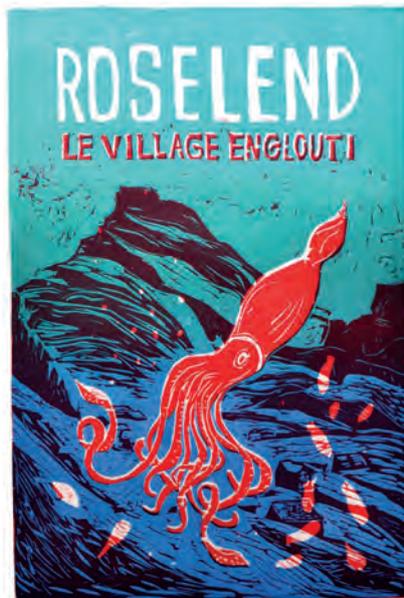
Chouette des clochers-Thomas Bewick, 1847

Art populaire

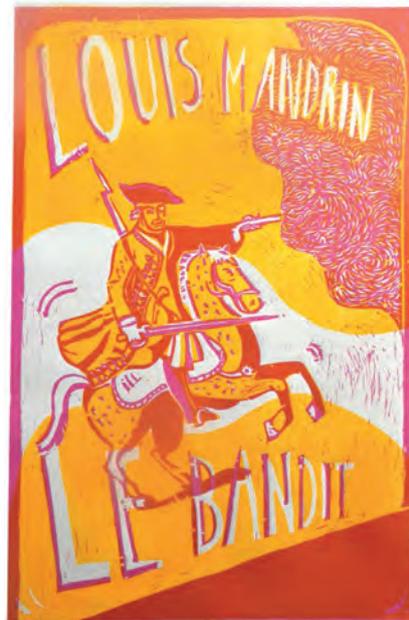
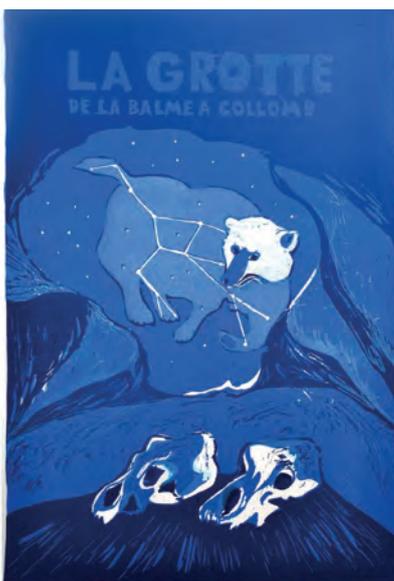
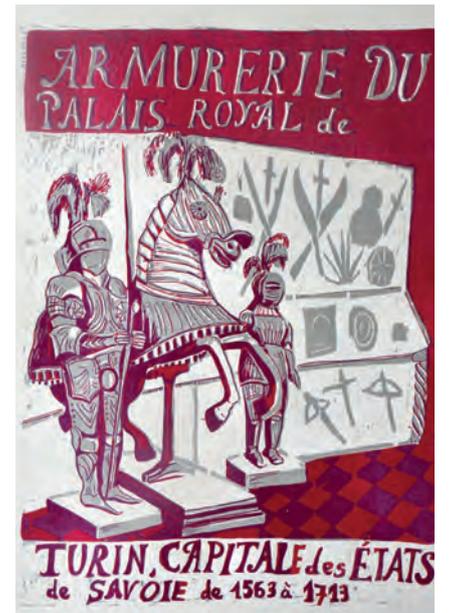
En images

Savoie extraordinaire

En images

Savoie extraordinaire

Avant et Après

Accrochage / Décrochage

Pistes d'ateliers

Comment accrocher ?

Cette exposition a la particularité de fonctionner aussi bien dans sa globalité que chaque œuvre prise indépendamment. Chaque gravure a sa propre histoire : il vous est tout à fait possible de proposer un parcours dans votre lieu, de proposer des espaces un peu plus intimistes de type « coin lecture » pour l'œuvre et le récit de référence (cf. livre pédagogique).

Pistes d'ateliers

CRÉER UNE AFFICHE SAVOYARDE

- Choisir un lieu, évènement ou personnage ayant marqué l'histoire de la Savoie et produire une affiche avec ces éléments.
- Faire des croquis, mettre en page et en couleurs.

INVENTER UN RÉCIT

- A partir d'une image de l'exposition, développer une histoire extraordinaire.

EXPÉRIMENTER LE PRINCIPE DE LA TECHNIQUE EN TAILLE D'ÉPARGNE

- Graver sur du linoléum, du polystyrène, des gommes ou des patates.
- Fabriquer des tampons, essayer la superposition des couleurs.

Vocabulaire : aplat, gouge, dégradé, réserve, superposition

Notions abordées : relation texte / image, communication, reproductibilité

Décrochage / créez l'événement

- ▶ Présentez les réalisations (images et/ou textes) produites lors d'ateliers et invitez la population à découvrir ce travail.
- ▶ De manière plus ludique, proposez une sorte de « chasse aux trésors » pour découvrir cette *Savoie extraordinaire*. A travers des énigmes et indices, invitez le public à passer de gravure en gravure.
- ▶ Rendez-vous lecture : Proposez une visite de l'exposition avec une lecture des textes illustrés, soit à travers une lecture simple soit à travers de petites saynètes.
- ▶ Commandez à Lucy Watts une gravure illustrant votre « histoire extraordinaire » réalisée lors d'atelier.

Baptiste Payen

Regarde

J'invite le spectateur à observer, contempler et surtout à se laisser surprendre par un environnement qui lui est souvent familier.

Ne voyant pas l'espace urbain comme une contrainte, mais comme une mosaïque à explorer, je m'attarde sur des détails : graffitis, reflets, transparences, etc. Scènes de rue qu'une lumière ou un événement va rendre esthétique. Espaces plus vastes afin de montrer l'artificiel comme un paysage. Mes clichés se construisent autour de compositions précises et mettent en valeur des jeux de couleurs et de textures. Les sujets des images sont parfois effacés derrière l'expression plastique et ne servent plus que de prétexte à isoler un morceau de ville pour en faire un tableau.

Des thématiques se dégagent toutefois des scènes que je choisis : l'utilisation, la revendication et la dégradation (naturelle ou non) de l'espace urbain ou péri-urbain, le mouvement, le passage...

Mes images sont présentées en format carré, qui permet au graphisme des clichés de ne pas être influencé par le cadre.

Baptiste Payen

Baptiste Payen

Regarde

Photographie

Regarde

BAPTISTE PAYEN, artiste photographe, pose à travers 14 clichés un œil décalé sur notre environnement : un arrêt sur les détails, des scènes ou des paysages qui invitent à redécouvrir notre quotidien.

Baptiste Payen

Auteur de bande dessinée, illustrateur depuis 2004 et photographe depuis 2009. Il enseigne également à l'ENAAI, Savoie-Technolac, Le Bourget-du-Lac. Ses photographies reflètent sa curiosité et son attention pour l'inintéressant et le surprenant. Il a notamment travaillé avec le magazine PARIS TONKAR et réalisé des expositions de macro-photographies.

Palette

Regard de l'artiste, appareil photo numérique, pied d'appareil photos, tirage carré.

Exposition

14 photos contrecollées sur plaque d'aluminium en 60x60 cm avec châssis intégré pour l'accrochage.

Démarche

Dans sa démarche Baptiste Payen parle de son intérêt et de sa curiosité pour l'inintéressant et le surprenant, deux mots qui nous permettent d'aborder plus précisément son travail.

En effet, l'envie n'est pas de photographier les paysages savoyards de manière classique, l'envie n'est pas non plus de nous faire reconnaître le lieu de la photographie mais au contraire de chercher le détail, le moment idéal pour souligner la richesse de ce territoire. Pour cela Baptiste Payen s'intéresse aux petites choses, à une vitre cassée, à une porte abandonnée ou aux paysages éphémères créés soit par une ombre portée, un reflet dans une flaque d'eau, le passage d'un train ou d'une voiture.

Ainsi dans cette démarche tout peut être surprenant à condition de savoir le regarder.

Comprendre et situer

Dans l'histoire de l'art

La photographie est souvent tiraillée entre reportage et créativité, entre photographie documentaire ou plasticienne.

Alors que la photographie dite classique a pour objectif de représenter fidèlement le réel, la photographie plasticienne permet d'exprimer des idées ou des préoccupations détachées de la réalité soit par des mises en scène savamment orchestrées soit par des procédés divers et variés.

La photographie traverse au 20ème siècle de nombreuses expérimentations avec, par exemple, les artistes dadas ou surréalistes, l'univers «kitsch» des photographes néo-pictorialistes. Les années 80 marquent le retour d'une photographie dite «créative», c'est-à-dire une photographie axée sur une poésie du naturel, du quotidien.

Photographie documentaire

Il s'agit d'une photographie exclusivement préoccupée par la représentation de la réalité. Néanmoins plusieurs recherches et démarches sont à souligner :

- ▶ une recherche de «l'instant décisif» comme avec Henri Cartier Bresson (1) ou Robert Doisneau,
- ▶ une recherche de composition de l'image pour immortaliser le quotidien (les photographes jouent le rôle de témoins et réalisent des reportages à caractère social) comme avec Walker Evans ou Dorothea Lange (2)
- ▶ une photographie de l'intime avec une réalité sans pudeur, voir dérangeante comme avec Nan Goldin (3).

Photographie plasticienne

Les artistes se servent de l'image pour exprimer des idées ou des préoccupations qui n'ont pas pour objet propre de représenter la réalité. Comme pour la photographie documentaire plusieurs démarches sont à souligner avec :

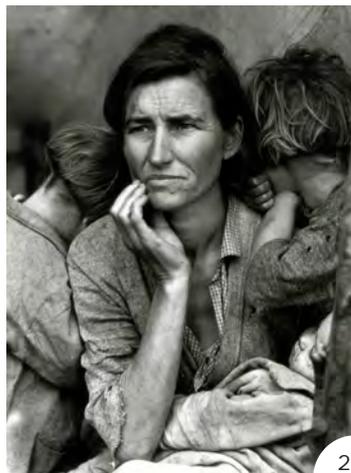
- ▶ une photographie expérimentale avec les artistes dadas et surréalistes comme, par exemple, avec les distorsions d'André Kertesz (4),
- ▶ une photographie néo-pictorialiste qui aime la mise en scène et cherche la «touche» picturale comme avec Pierre et Gilles (5),
- ▶ une photographie dite hybride. On assiste à un décloisonnement des pratiques comme avec Georges Rousse (6) ou Jeff Wall.

Photographie créative

Entre photographie documentaire et plasticienne, il s'agit d'une photographie qui retravaille sur une poésie du naturel, du quotidien comme Bernad Plossu (7), Martin Parr (8) ou Baptiste Payen.

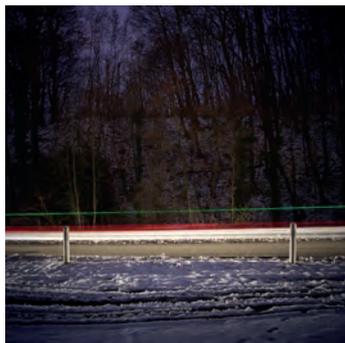
Comprendre et situer

Dans l'histoire de l'art

Regarde

Visuels

Avant et après

Accrochage / Décrochage

Pistes d'ateliers

Comment accrocher ?

Pour cette proposition, ce regard sur le territoire savoyard plusieurs entrées peuvent être proposées pour l'installation de l'exposition :

- le temps,
- la vitesse,
- l'homme dans le paysage,
- l'intouchable,
- le sujet de l'image (l'eau, le paysage, les détails urbains),
- le jour/la nuit.

Pistes d'ateliers

EXPÉRIMENTER LA PALETTE DE L'ARTISTE

- ▶ Pour les plus petits et les plus grands
  - rallye photos : à travers une balade inviter les participants à observer et à faire des photos. Travail sur la notion de parti pris dans la construction d'une image (cadrage, lumière, composition, couleurs...).
  - atelier autour du format carré, jouer avec le cadrage. Ce que l'on montre, ce que l'on cache.
- ▶ Pour les plus grands
  - atelier d'écriture : réaliser des nouvelles en lien avec une ou plusieurs photos.
  - carte postale sonore : imaginer le paysage sonore des photos (prise de son, mixage, diffusion dans l'exposition)

Décrochage / Créer l'événement

- faites venir Baptiste Payen sur votre territoire et passez lui commande d'une ou plusieurs images à ajouter à l'exposition. Lors de la restitution, créez la rencontre avec les visiteurs (échange convivial).
- exposez les images du rallye photo et invitez la population à découvrir le travail réalisé sur le territoire.
- devinettes : c'est où ? devant chaque photo, une boîte, un crayon et du papier : faites deviner les lieux des prises de vue aux visiteurs.
- lecture à voix haute : avec un ou des comédiens professionnel(s) ou amateur(s).

En images

Regarde

Rencontres et ateliers

Clément Rizzo

Raconte

A travers les cases et les bulles de mes planches de bande dessinée je retranscris les émotions et les valeurs (joie, peine, courage, amour...) de nos vies. Sans forcément nommer véritablement les gens ou les lieux, l'important étant les situations vécues. Avec l'idée que les histoires résonnent entre elles car nous sommes tous plus ou moins liés qu'on le veuille ou non. Avec le désir et la conviction que l'ensemble des histoires formeront un tout unique et universel.

Clément Rizzo

Clément Rizzo

Raconte

Bande dessinée

Raconte

CLÉMENT RIZZO, illustrateur et auteur de bandes dessinées, invite les lecteurs à lire et découvrir des histoires authentiques, qu'il s'agisse d'anecdotes du quotidien où «la réalité dépasse la fiction», ou bien d'histoires plus profondes, plus vastes qui s'étendent sur plusieurs générations. Des histoires extraordinaires ou banales, mais des histoires pleines de sens.

Il passe une bonne partie de son enfance à dessiner. Cette passion ne le lâchera plus jusqu'à la fin du lycée. Après le bac il intègre l'ENAAI pour s'ouvrir aux métiers des arts appliqués dans leur diversité. Il se forme à l'illustration, au graphisme, à l'animation et bien sûr à la bande dessinée. Point d'orgue de sa formation il participe à la création du fanzine WTF qui durera deux ans soit quatre numéros. Diplômé avec mention en 2009, il alterne depuis illustration et bande dessinée. Il enseigne dans un collège privé et à l'ENAAI.

Palette

Cahier de croquis, crayon à papier, peinture.

Exposition

8 Histoires courtes + croquis

- Solex : 3 cadres 30x40 cm
- Crane : 2 cadres 29,7x42 cm
- Œuf : 1 cadre 29,7x42 cm
- Musique : 1 cadre 29,7x42 cm
- Emmaüs : 3 cadres 21x29,7 cm
- 2 CV : 3 cadres 50x70 cm
- Grandir : 1 Rollup/ impression sur tissu 85x180
- Si loin, si proche... : Totem carton 150x200 cm (4 éléments emboîtables)

Panneaux de présentation : 2 panneaux PVC 5 mm / 50x70 cm

Cubes images : 2 cubes carton 40x40x40 cm

Le livret *Raconte, du croquis à la bande dessinée*

Démarche

Inspiré par le quotidien, habitué des histoires courtes, c'est à travers ce format que Clément Rizzo a décidé de partir à la rencontre des Savoyards. L'envie n'est pas de faire un portrait à partir de toutes ces rencontres, mais d'extraire souvent avec une touche d'humour, une anecdote, un souvenir.

A travers un crayonné fin et coloré qui lui est propre et un travail entre illustration, BD documentaire, BD fiction, Clément Rizzo nous plonge dans des décors, des ambiances qui nous sont familières et qui nous invitent à voir la Savoie et ses habitants sous un autre point de vue.

En quelques mots

Dans l'histoire de l'art

Comprendre et situer

Bande dessinée // Définition

Mode de narration utilisant une succession d'images dessinées, incluant, à l'intérieur de bulles, les paroles, sentiments ou pensées des protagonistes.

De l'art pariétal de Lascaux aux caricatures anglaises du 17ème siècle, en passant par la colonne Trajane, la tapisserie de Bayeux, les enluminures et les vitraux médiévaux, l'homme a cherché à raconter des histoires par des successions d'images, auxquelles s'est souvent adjoint du texte. Mais ce que l'on appelle communément «bande dessinée» trouve sa raison d'être dans la reproduction : cet art de masse se développe en même temps que la presse à grand tirage, à la fin du 19ème siècle.

Bande dessinée // Une histoire courte

On considère que c'est Rodolphe Töpffer le réel inventeur de la bande dessinée.

En 1827, il publie le premier ouvrage avec une histoire sous la forme d'un dessin en noir et blanc disposé en bandes, une par page, avec des cases séparées de traits verticaux. Le texte et l'image sont indissociables pour comprendre le déroulement de l'histoire où l'on suit les péripéties d'un personnage fictif.

Le journalisme de masse, qui voit le jour au cours de la deuxième moitié du 19ème siècle, permet l'essor de formes variées d'albums d'histoires : roman-feuilleton, caricature, strips. Aux Etats-Unis se développent les funnies, précurseurs des fameux comics strips, des dessins en deux ou trois cases disposées horizontalement. Quelques années plus tard au Japon, en 1902, le premier manga est publié.

S'ensuit au 20ème siècle l'apparition d'un bon nombre de personnages et ouvrages : le Journal de Mickey, Tintin, Spirou puis les super-héros aux Etats-Unis avec les deux géants que sont Marvel Comics et DC Comics. A partir des années 70, l'intérêt pour la bande dessinée se déplace au Japon, où on retrouve une énorme communauté de fans de mangas.

Dans les années 70 et 80, toutes les définitions traditionnelles de la bande dessinée se sont trouvées remises en cause par l'apparition d'œuvres rompant avec la tradition. Désormais, l'histoire est quelquefois peinte au lieu d'être dessinée (Lorenzo Mattotti), ou bien composée à partir d'un montage de photographies retouchées à la photocopieuse (Jean Teulé); il lui arrive même, dans des créations expérimentales ou avant-gardistes, de se passer de personnage, de narration, voire de dessin.

En images

Raconte

- RACONTE -

... du croquis à la bande dessinée

En images

Raconte

Avant et après

Accrochage / Décrochage

Pistes d'ateliers

Comment accrocher ?

Cette exposition étant composée de 8 histoires courtes avec des traitements différents, il vous est possible de faire plusieurs espaces de présentation avec, comme point central, les cubes (images, croquis). Si vous rassemblez les planches vous pouvez jouer avec plusieurs thématiques :

- couleur/Noir et blanc,
- le découpage de cases,
- la narration.

Pistes d'ateliers

EXPÉRIMENTER LA PALETTE DE L'ARTISTE

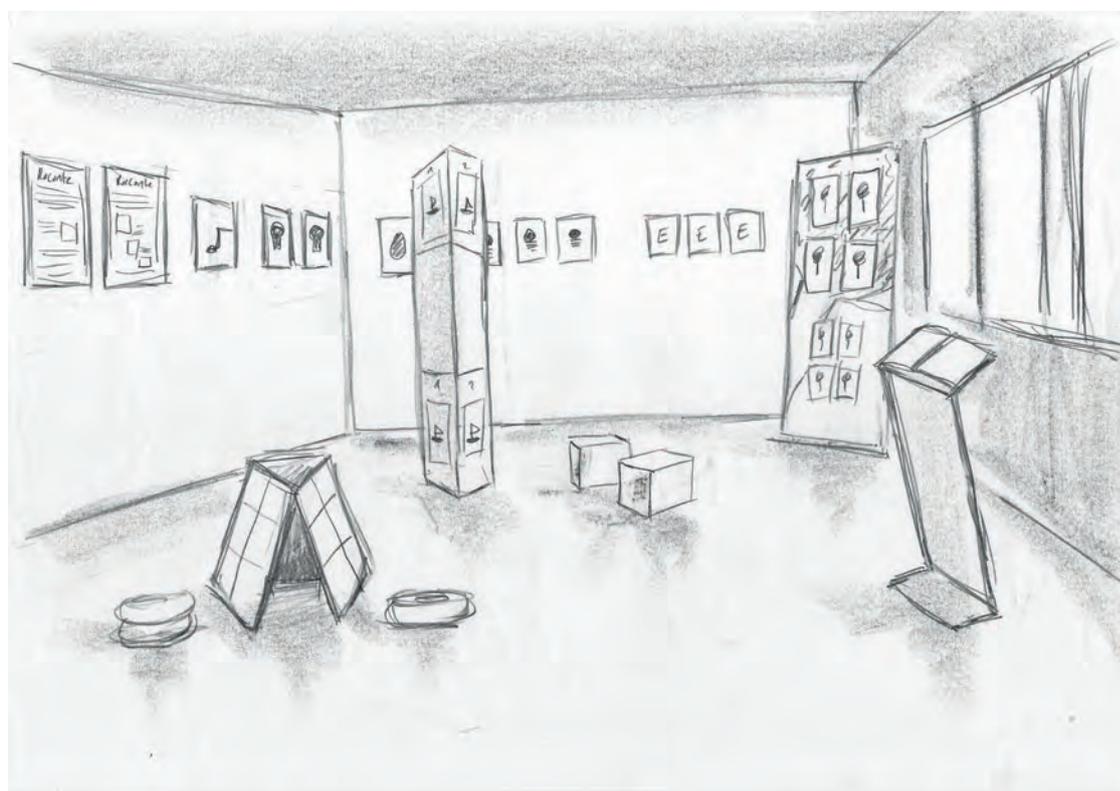
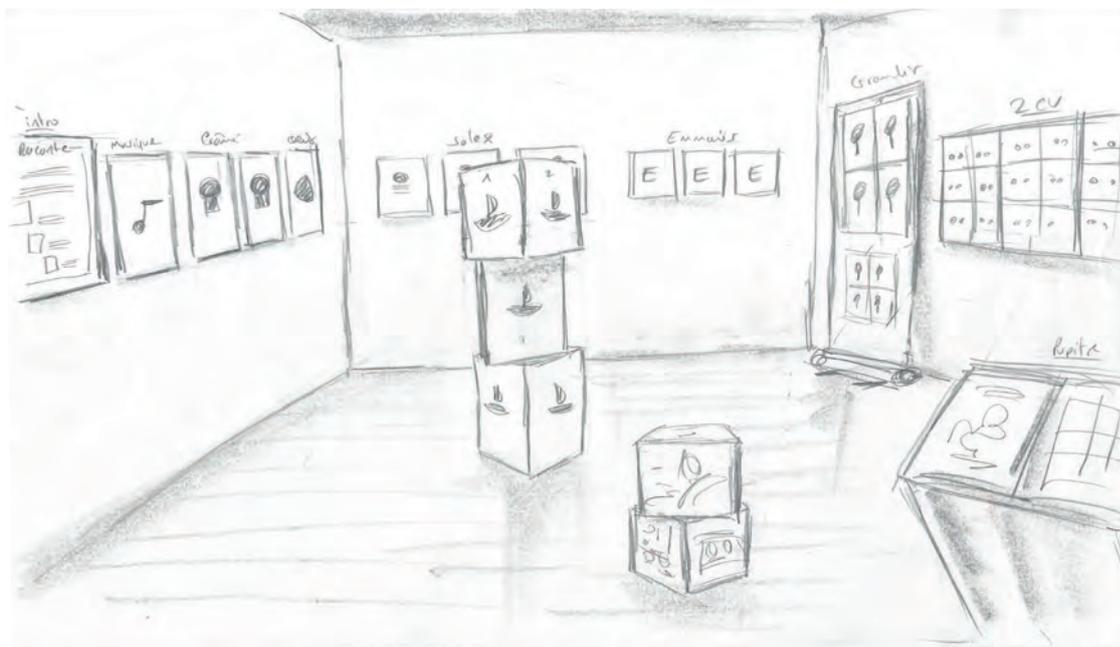
- ▶ Pour les plus petits
  - atelier collage : à partir d'une bande dessinée (BD) « éclatée » (cases, bulles, récits...) reconstituer l'histoire.
  - Réalisation d'une BD géante et collective : à partir des personnages de Clément Rizzo les enfants sont invités par groupe à réaliser et faire évoluer case par case l'histoire de leurs personnages.
- ▶ Pour les plus grands
  - Initiation à la bande dessinée.
    - Atelier 1 : Réaliser de A à Z une BD. Atelier construit en plusieurs séances : le scénario, le dessin, la colorisation.
    - Atelier 2 : Découverte des différentes formes de bandes dessinées : roman-feuilleton, caricature, strip,...
  - Collectage d'histoires : les participants sont invités à collecter des histoires vraies autour d'eux puis travaillent sur le format court (BD, nouvelles...).

Décrochage / Créer l'événement

- Exposez les planches réalisées lors d'ateliers et inviter la population à découvrir le travail réalisé.
- Faites venir Clément Rizzo et créez la rencontre avec les visiteurs (échange convivial).
- Commandez un croquis-reportage sur votre territoire.

En images

Accrochage

Pour réserver une exposition

Depuis juillet 2022, le Département a confié à la FOL Savoie la gestion du prêt des expositions itinérantes.

1. Vous complétez le [formulaire de demande de réservation](#).
2. La FOL Savoie vérifie les disponibilités et prend contact avec vous.
3. Vous convenez d'un rendez-vous pour le retrait et le retour des œuvres à Chambéry.
4. Vous devez fournir une attestation d'assurance et une caution d'un montant de 300€ (ou une attestation d'engagement) pour établir une convention de mise à disposition.
5. Après le retour de l'exposition, vous complétez un questionnaire bilan.

Les conditions d'emprunt

- Emprunt gratuit pour toutes structures accueillant du public : établissement scolaire, collectivité territoriale, établissement d'enseignements artistiques, office de tourisme, bibliothèque, structure sanitaire, médico-sociale et sociale, etc.
- Transport, installation et démontage à la charge de l'emprunteur.
- Possibilité d'accueillir l'artiste pour une rencontre, un moment convivial... (à la charge du lieu d'accueil). Contactez la FOL Savoie pour vous aider à monter un projet, une action culturelle en lien avec l'exposition.

Contacts

FOL SAVOIE

✉ assoculture@fol73.fr

🌐 <http://www.fol73.fr/culture/expositions/dispositif-artiste-a-emporter/>

