

Ateliers pédagogiques de l'exposition Transmergence #03 « Visions en noir et blanc »

Cycle 1 (2 - 5 ans)

Intitulé : Grotte à gratter

Œuvres de référence :

Claire Hannicq, *La nuée, l'Antre*, 2021

Claire Hannicq, *Obsidienne*, 2019

Sybille du Haÿs, *Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères*, 2016-21

Notions en jeu :

- Cacher / révéler
- Graver / gratter
- Clair-obscur
- Graphisme
- Brillant / mat
- Monochrome
- All over

Objectifs :

- Découvrir une nouvelle manière de dessiner, par retrait de matière
- Créer en faisant référence à la réalité
- Envahir graphiquement une surface
- Avoir le souci du détail
- Comprendre qu'il existe différentes valeurs et qualités de noirs
- Donner un effet de profondeur
- Prendre conscience des écarts entre une image référente et sa reproduction

Déroulement :

Un élément mystérieux se terre / est dissimulé dans l'obscurité d'une grotte : Chaque enfant aura une carte à gratter noire format A4 à sa disposition sur laquelle il sera chargé de représenter la grotte et ses différents composants (arche de pierre, rochers, cailloux, stalactites, stalagmites, rivière sous-terrainne, spéléologues, peintures rupestres, chauves-souris, insectes...). Il lui sera demandé de recouvrir la surface noire d'un maximum de graphisme. Ce faisant, il finira par mettre à jour les fragments du mystérieux élément caché dans la caverne (coffre au trésor, animal extraordinaire, cristaux...) et qu'il faudra révéler dans son entier en dégageant l'image de la surface noire par grattage. Pour clore l'atelier, une discussion sera lancée au sujet des différentes

techniques de représentations d'un univers obscur, prenant comme point de départ les productions des enfants.

Techniques :

Gravure, grattage

Matériel :

Documents de référence montrant différents types de grottes et de roches, cartes à gratter (acrylique noire sur rhodoïd et photocopies couleurs), piques de bois

Liens avec les programmes scolaires :

« L'enseignant suscite l'expérimentation de différents outils, du crayon à la palette graphique, et favorise les temps d'échange pour comparer les effets produits. »

« L'activité graphique conduite par l'enseignant entraîne à l'exécution de tracés volontaires, à une observation fine et à la discrimination des formes, développe la coordination entre l'œil et la main ainsi qu'une habileté gestuelle diversifiée et adaptée. Ces acquisitions faciliteront la maîtrise des tracés de l'écriture. »

Cycle 2 (5 - 9 ans) :

Intitulé : *Créature radiographiée*

Œuvres de référence :

Claire Hannicq, *La nuée, l'Antre*, 2021
Pavel Aguilar, *Radiographias del Triangulo Norte*, 2017

Notions en jeu :

- Transparence / opacité
- 2D / 3D
- Clair-obscur
- Projection
- Agrandissement
- Superposition
- Perspective
- Radiographie
- Horizontalité / verticalité
- Figuration
- Prise de vue

Objectifs :

- Trouver des solutions pour l'assemblage d'éléments hétérogènes en volume
- Aboutir à une représentation figurative (créature type « chimère ») à l'aide d'éléments disparates
- Imiter une radiographie
- Comprendre les effets produits par l'infiltration de lumière à travers différents types de matériaux

- Comprendre les tassements et raccourcis liés à l'effet de perspective
- Faire des choix de mise en place, de cadrage et de prise de vue photographique

Déroulement :

Un être fantastique se terre dans une caverne. Les enfants-explorateurs vont s'imaginer disposer d'un outil à rayons X permettant de localiser, visualiser et photographier cette créature à travers la terre et la roche. Ils disposeront, pour ce faire, de divers matériaux plus ou moins opaques, transparents ou translucides à assembler pour créer ce personnage en volume ainsi que son abri. Ils seront ensuite invités à déposer, les uns après les autres, leur production sur un rétroprojecteur et seront questionnés par le médiateur sur les transformations induites par la projection lumineuse effectuée sur le mur de la salle (agrandissement, passage de la 3D à la 2D, perspectives « écrasées », superposition de formes, éléments difficilement reconnaissables, zones opaques et translucides...). Les enfants pourront déplacer les éléments constitutifs de leur réalisation à loisir afin de rendre l'image projetée plus lisible puis prendre une photographie de cette radiographie artificielle.

Techniques :

Assemblage, projection, photographie

Matériel :

Fils divers (laine, ficelle, fils de fer, fils de pêche...), éléments naturels (écorces, pierres, brindilles, feuilles mortes, pommes de pin...), matériaux transparents / translucides (papier bulles, papier vitrail, bouteilles plastique, film plastique, papier de soie...)

Liens avec les programmes scolaires :

« Explorer les possibilités d'assemblage ou de modelage (...), la rigidité, la souplesse, en tirant parti de gestes connus. »

« La narration et le témoignage par les images : Observer son environnement à l'aide de dispositifs transformant la perception (verres colorés, lentilles, loupes...). »

« Expérimenter, produire, créer : Tirer parti de trouvailles fortuites, saisir les effets du hasard. »

« S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité - Prendre la parole devant un groupe pour partager ses trouvailles. »

Cycle 3 (9 - 12 ans)

Intitulé : *Paysages-écrans*

Œuvre de référence :

Julia Steiner, *Screening (present spaces)*, 2016-17

Notions en jeu :

- Figuration / abstraction
- Valeurs de gris
- Fragmentation de l'image
- Transparence / opacité
- Réserve
- Art et hasard
- Superposition
- Composition
- Mise en espace / scénographie
- 2D / 3D
- Maquette
- Installation immersive
- Circulation

Objectifs :

- Expérimenter les mélanges de peinture de manière précise pour la création de différentes valeurs de gris
- Identifier et localiser différentes valeurs de gris sur une photographie
- Recouvrir une surface en adaptant geste, outils et choix corrects de nuance
- Savoir laisser des zones en réserve
- Identifier le passage des formes de la figuration à l'abstraction
- Comprendre l'intérêt de la part de hasard dans l'acte créatif
- Trouver des solutions techniques d'assemblage pour le matériau souple qu'est le rhodoïd
- Savoir se projeter dans l'espace, réfléchir à un projet monumental, le mettre en scène
- Réfléchir aux effets de transparence et de profondeur induits par cette installation

Déroulement :

Chaque élève disposera d'une plaque de rhodoïd A4 qui lui servira de support, d'une série de photographies de paysages (naturels ou architecturés) en noir et blanc, et d'acrylique noire et blanche. Après avoir expérimenté les mélanges de peinture noire et de peinture blanche pour créer 3 gris les plus différents possibles, les élèves seront invités à placer une photographie de paysage choisie au hasard sous leur plaque de rhodoïd. Ils auront 5 minutes top chrono pour identifier les zones les plus claires de l'image et les délimiter en les recouvrant à l'acrylique blanche sur leur plaque de rhodoïd, puis 5 minutes pour glisser un nouveau paysage sous leur support et recommencer la manœuvre avec les zones gris-clair, puis ainsi de suite : 5 minutes pour chaque autre teinte de gris ainsi que pour le noir.

Le hasard des associations d'images imposées de la sorte transformera les représentations figuratives en compositions abstraites. Certaines formes se superposeront, certaines zones resteront transparentes, en réserve.

Après avoir comparé leurs travaux et s'être concertés sur les différents effets produits, les élèves réfléchiront par groupe de 5 à une mise en commun de leurs productions afin de s'en servir comme base pour la maquette d'une installation immersive. Des solutions devront être trouvées pour faire tenir les plaques de rhodoïd à l'horizontal ou à la verticale et permettre le cheminement d'un spectateur autour, sous, ou à travers cette installation en clair-obscur.

Technique :

Acrylique sur rhodoïd, assemblage

Matériel :

Photographies de paysages en noir et blanc, plaques de rhodoïd, peinture acrylique noire et blanche, diverses tailles de pinceaux, montants de bois, perforatrice, ficelles, fil de fer, carton, cadres, boîtes, silhouettes miniatures de visiteurs...

Liens avec les programmes scolaires :

- « **L'œuvre : Les qualités physiques des matériaux** : incidences de leurs caractéristiques (...) sur la pratique plastique en deux dimensions (...) et en volume (...), sur l'invention de formes ou de techniques, sur la production de sens.

Exploration des qualités physiques des matériaux, des médiums et des supports pour peindre ou dessiner. »

« **Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace** : La pratique (...) de l'assemblage, de la construction et l'approche de l'installation favorisent la sensibilisation à la présence physique de l'œuvre dans l'espace et aux interactions entre celle-ci et le spectateur. »

Cycle 4 (12 - 15 ans)

Intitulé : *Lettre d'un extraordinaire anonyme*

Œuvres de référence :

Sybille du Haÿs, *Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères*, 2016-21
Mimi Von Moos, *System Vetterli*, 2020

Notions en jeu :

- Archives dans l'art
- Anonymat / mémoire / histoire
- Docufiction
- Lettre-image
- Calligramme
- Calligraphie
- Enluminure
- Mail art
- Dispositif de présentation

Objectifs :

- Interroger l'importance de la documentation historique
- Trouver des solutions de composition et d'association : texte, photographies, dessins
- Réfléchir au processus de vieillissement des matériaux
- Pointer les différences entre la présentation d'une archive et celle d'une œuvre d'art
- Utiliser les codes du mail art
- Travailler en équipe

Déroulement :

Les élèves auront chacun à leur disposition différents types de papier, des enveloppes, la photographie en buste d'un anonyme dont le métier sera précisé au dos de l'image, et la photographie d'un lieu. En associant ces trois éléments et en y ajoutant dessins et textes à l'encre

de chine et à la plume, les élèves devront, seuls ou en groupe, composer une lettre dans laquelle cet anonyme raconte un exploit qu'il aurait accompli dans ce lieu.

Ils devront adopter des stratégies de composition et des choix de supports (papier et enveloppes récupérés en fonction du métier), des opérations plastiques (effet de vieillissement par teinture au café, à l'encre, au brou de noix, froissement, tâches, déchirures...) et faire dialoguer texte et images. L'atelier s'achèvera par la présentation de chaque personnage (dont les élèves auront inventé le nom), de la description de son exploit, de la personne destinataire de sa lettre, des choix plastiques opérés et du dispositif de présentation envisagé.

Technique :

Dessin, écriture, peinture, découpage, collage

Matériel :

Exemples de lettres manuscrites illustrées (correspondances personnelles, mail art, lettrines...), 2 catégories de photographies, techniques graphiques et picturales diverses, ciseaux, colle...

Liens avec les programmes scolaires :

« **La représentation ; images, réalité et fiction** : Invention et mise en œuvre de dispositifs artistiques pour raconter (narration visuelle ancrée dans une réalité ou production d'une fiction) »

« **La création, la matérialité, le statut, la signification des images** : l'appréhension et la compréhension de la diversité des images »

« **Les qualités physiques des matériaux** : les matériaux et leur potentiel de signification dans une intention artistique »

Niveau lycée (15-18 ans)

Ateliers adaptables en fonction des sections, des niveaux et des projets

Exemple de proposition : *Traiter du colonialisme*

Comment aborder la question du colonialisme à travers une pratique personnelle, ceci par le biais d'un projet d'installation immersive s'inscrivant dans la galerie d'exposition du FRAC Alsace ?

Techniques mixtes, maquettes, planches de projet

Œuvres de référence :

Sybille du Haÿs, *Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères*, 2016-21
Mimi Von Moos, *System Vetterli*, 2020

Contacts :

Réservations :

Kilian Flatt

Chargé de médiation

Kilian.Flatt@frac-alsace.org

Tél. 00 33(0)3 88 58 87 90

Accompagnement de vos projets pédagogiques :

Séverine Pichon

Professeure d'arts plastiques

Enseignante relais

Severine.Pichon@ac-strasbourg.fr

(Présence les jeudis)

**Fonds régional
d'art contemporain Alsace**

Tél. 00 33 (0)3 88 58 87 55

frac.culture-alsace.org