

DoSSieR PéDaGoGiQuE

TROIS CHATS COOL

EXPOSITION RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE

11 mai – 18 juin 2017

Du jeudi au dimanche, de 14h à 19h

Entrez libres

Mains d'Œuvres
1, rue Charles Garnier
93400 Saint Ouen

Sommaire

Présentation du dossier

Présentation de l'exposition

Pistes pédagogiques

A Mains d'Œuvres

Informations pratiques

Présentation du dossier

Ce dossier pédagogique propose quelques pistes pour enrichir la visite de l'exposition Trois Chats Cool, à Mains d'Œuvres, Saint Ouen. Les ateliers proposés permettent de mieux connaître les œuvres exposées au cours de cette exposition. Non exhaustives, celles-ci peuvent être redéfinies avec les enseignants. Les ateliers initiés à Mains d'Œuvres pourront également se prolonger en classe.

Le dossier pédagogique a été élaboré par Andréa Péronne et Angela Dieudonné, assistantes chargées des actions culturelles et de proximité à Mains d'Œuvres, avec l'aide d'Ann Stouvenel, responsable du pôle Arts Visuels de la friche.

Les visites, d'une durée d'une heure, peuvent être assurées par Andréa.

Pour obtenir une documentation ou prendre rendez-vous, n'hésitez pas à la contacter:

Par téléphone au 01 40 11 55 56

Par mail à l'adresse : com-et-territoire@mainsdoeuvres.org

Présentation de l'exposition

TROIS CHATS COOL

Si nous devons choisir, "observation" serait le mot le plus adéquat, car c'est la notion fondamentale du travail de ces deux artistes qui nous viennent de Bretagne. Représenter ce qui ne l'est pas habituellement, tel est le crédo de Camille Girard et Paul Brunet.

Leurs dessins co-réalisés évoquent la lenteur, le couple, l'amitié, les objets du quotidien et sans aucun doute une forme de résistance : celle de prendre le temps. Moments volés, paysages, scènes "banales" du quotidien, mise en scène des objets qui nous entourent : ces créations se mêlent et s'entremêlent au réel.

Le dessin revêt cependant de nombreuses possibilités et s'étend vers d'autres formes : installations, volumes, matières, vidéos, performances. Les ouvertures sur l'extérieur, les rythmes d'une série à une autre, les points de vue formels sont autant de nouveaux environnements à regarder, à dessiner, à s'approprier.

De ce que l'on a sous la main à ce que l'on croise au bord d'un chemin, d'une scène d'intérieur à une visite au musée, d'un chat qui attend qu'on lui ouvre la porte au motif d'un tapis... Autant d'images que de citations, d'hommages, d'amours, d'amitiés, Camille Girard et Paul Brunet s'arrêtent sur un instant, prolongé dans les yeux des spectateurs.

Pistes pédagogiques

Piste 1 : Le réalisme

Dessiner ce qui nous entoure

L'art pictural s'est souvent rattaché au réel autrement dit à ce qui nous entoure. Un concept que nous retrouvons fortement dans les dessins de Camille Girard et Paul Brunet où tous deux observent attentivement leur environnement afin de concevoir leurs dessins en s'attachant à la notion de réalisme.

Le réalisme est un courant artistique qui est apparu à la fin du 19ème siècle se consacrant à la société et plus généralement à une représentation fidèle de la vie quotidienne. Celui-ci choisit de représenter le réel sans idéalisation en abordant des thématiques politiques ou sociales d'un époque.

Focus sur "Superheroes" de Camille Girard et Paul Brunet

Dans cette oeuvre, les artistes se représentent dans leur environnement quotidien. Ils se sont dessinés de manière réaliste, entourés de tous les éléments caractéristiques de leur époque : références culturelles et objets de leur quotidien.

Un dessin que nous pouvons mettre en lien avec le tableau "*La rencontre ou bonjour Monsieur Courbet*" de Gustave Courbet, père fondateur du mouvement réaliste. En effet, l'artiste s'y représente avec son matériel de peinture sur le dos et son bâton de marche accompagné de son mécène et de son domestique. À travers cette mise en scène, Courbet dévoile une facette de sa personnalité : un homme et un artiste proche de la nature.

À l'image du peintre, Camille et Paul se dessinent, déguisés en super héros, au milieu d'objets composant le décor de leur salon. Révélant, comme cela, leur intimité, on peut décélérer leurs personnalités et leurs passions, éminemment ancrées dans leur époque.

Gustave Courbet
"La rencontre ou bonjour Monsieur Courbet"
1854.

Camille Girard et Paul Brunet
"Superheroes" - 2010.

La rencontre de deux techniques

Par ailleurs, dans le travail de Camille et Paul, la photographie et le dessin sont liés. Au départ chacun exerçaient une de ces disciplines. À présent, ils travaillent régulièrement à partir de photographies. Cela rappelle un courant pictural liant la peinture et la photographie s'attachant au réalisme : l'hyperréalisme.

Ce courant fit suite à l'expressionnisme abstrait, qui voulait transparaître l'expression de l'artiste par la peinture gestuelle (action painting) en laissant place au hasard aboutissant à des peintures abstraites ainsi qu'au Pop Art, qui récupérait les images de la publicité et de la société de consommation. L'hyperréalisme s'appuya sur ce dernier concept tout en voulant revenir à un réalisme extrême. En effet, les peintures hyperréalistes montrent des scènes de la vie courante, des portraits, etc...

Ainsi, l'hyperréalisme consiste en la reproduction à l'identique d'une image en peinture, la ressemblance est telle que le spectateur vient à se demander si l'œuvre artistique est une peinture ou une photographie. Les artistes utilisaient des sources diverses telles que des photos de magazines ou des photographies personnelles comme modèle de leur peinture. Pour la reproduire, les peintres projetaient à l'aide d'un rétro-projecteur l'image sur leur toile et ensuite peignaient en fonction de ce qu'ils voyaient ou imprimaient sur grand format une photo et peignaient directement sur la photo. Ils utilisaient également la technique de « mise au carreau ». La photographie ne devait pas être source d'émotion. Les peintres hyperréalistes recherchent la neutralité, ils n'ont pas pour but de dénoncer quoi que ce soit, ils montrent le monde de manière objective, en font le simple objet. Comme cela, Ralph Goings représentait la société de consommation en s'attachant à des objets directement tel qu'un tube de ketchup. Richard Estes peignait des vitrines, un lieu où se reflète toute la réalité alentour. Ce mouvement fut aussi exprimé en sculpture avec Duane Hanson qui a sculpté des touristes américains aussi vrais que nature.

Focus sur Duane Hanson

Focus sur Richard Estes

Piste 2 : Le hors-champ

En art, le cadre désigne la portion d'espace dans laquelle l'artiste va placer ce qu'il souhaite. Cette portion d'espace est toujours délimitée par des bords qui constituent ce cadre.

S'imaginer le hors-champ

Même si le cadre peut détacher une image et la rendre autonome par rapport à son contexte et l'espace qui l'entoure, autrement dit son hors champ, tous deux entretiennent malgré tout un lien. En effet, l'artiste peut, à travers l'hors-champ vouloir suggérer une continuité entre l'espace virtuel de l'image et l'espace physique. De ce fait, l'hors-champ devient alors attrayant et mystérieux. Par conséquent, en utilisant l'hors champs de cette manière, l'artiste peut faire ressentir des émotions à son spectateur telle que la peur.

Focus sur "Les époux d'Arnolfini" de Jan Van Eyck - 1434

À travers son tableau "Les époux d'Arnolfini", Jan Van Eyck nous laisse percevoir le hors-champ qui nous attire tant et que l'on ne cesse d'imaginer. En effet si nous regardons à travers le miroir situé au centre du tableau, au milieu des deux époux, nous percevons l'envers du décor : ce qui se trouve autour du couple qui est en train de poser.

Focus sur "la maison vue de la terrasse" 2012

Au sein de ce dessin, l'hors champs suscite une certaine curiosité, la façade de la maison dépassant hors du cadre, nous imaginons une continuité. De plus, la partie droite du dessin n'est pas finie, comme si l'hors champs n'existait pas et qu'il n'y avait rien en dehors du cadre. Un blanc laissant place à l'imagination du spectateur.

Le recadrage : pouvoir changer le sens d'une image

Le cadrage dépend de deux paramètres essentiels : le choix du point de vue et le type d'objectif utilisé. Dans le domaine de la photographie, le cadre donne tout le sens et certains photographes peuvent alors jouer sur le recadrage. En faisant cela, celui-ci met des éléments de sa photographie en hors-champ, par conséquent, il peut totalement en changer le sens ou le sujet.

Exemple :__

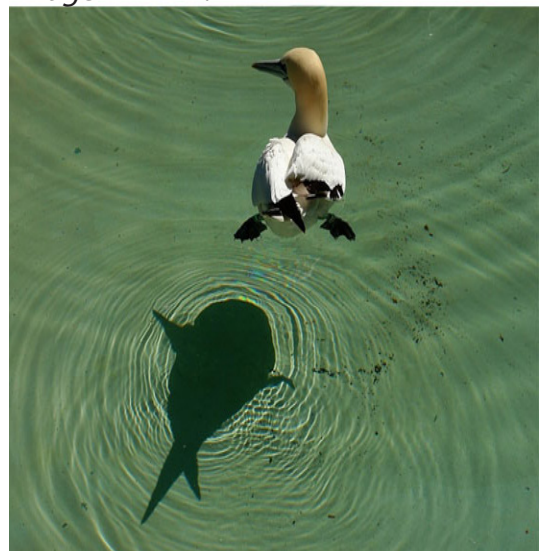
Lorsque nous regardons l'image n°1 , nous pouvons y percevoir une forme ressemblante à un poisson, un peu mystérieuse voire inquiétante.

Cependant, quand on regarde la photographie non recadrée, on s'aperçoit que cette forme n'est que l'ombre d'un canard en train de nager sur l'eau.

Image n°1

Image n°2

Piste 3 : Le dessin en duo

Dans l'art pictural, nous avons souvent perçu les œuvres comme le travail d'une seule personne signant son travail.

La signature

L'acte de signer a une histoire dans l'art. La signature se réfère à l'identité de la personne, celle-ci rattachée à son statut. Pendant longtemps elle fut sculptée sur le cadre ou plus généralement aux marges de l'image, cependant à la Renaissance la signature apparaît au sein du tableau et change le statut de l'artiste. Dès lors, la signature s'inscrit dans un processus d'appropriation du talent du peintre, l'œuvre artistique sera considérée comme le produit d'un seul talent. La signature de l'artiste a pris de la valeur, profitant au marché de l'art, quelque fois c'est la signature et la renommée de l'artiste que l'on expose. Ainsi, au XVIIIe siècle, François Bouchet et Joseph Vernet utilisent leur nom pour valoriser leur production.

Focus sur "Le trou dans la haie" et "Le bout de tissu"
2011

Travailler en duo

Cependant, de plus en plus d'artistes collaborent ensemble, en duo ou en collectif sur une œuvre. C'est le cas de Camille et Paul, pour qui la notion de co-signature est fondamentale. Dans ces deux dessins, on peut voir distinctement cette co-signature caractéristique (C+P) que l'on retrouve dans nombre de leurs œuvres. En effet, Camille et Paul c'est avant tout un duo pour qui la dimension collective, le travail en couple ou entre plusieurs artistes, est primordiale.

On peut retrouver ce processus de création en duo notamment chez des artistes contemporains comme Daniel Dewar et Grégory Gicquel dont le travail est fondé sur l'expérimentation de matériaux traditionnels propres à l'artisanat et à la sculpture. Par ailleurs, dans le domaine de la photographie, nous pouvons citer le travail de Johanna Benainous et Elsa Parra, qui se photographient mutuellement, en se mettant en scène à deux, interprétant des personnages fictifs.

à Mains d'Œuvres

Piste 1 : le réalisme

Accueil (5 minutes)

- Présentation de la friche et de l'exposition

Visite de l'exposition (35 minutes)

- Visite libre (10 minutes)

- Discussion sur les premières impressions et remarques (5 minutes)

Ce moment permet de mettre les enfants dans une situation de langage devant les œuvres.

Analyse d'une sélection d'œuvres (20 minutes)

Ateliers (20 minutes)

Objectif : découvrir le courant artistique du "réalisme" par le prisme du dessin en reconsidérant les objets du quotidien

ATELIER 1

Consigne : Dessiner un objet choisi dans un tableau de l'exposition, mis à disposition par les artistes, le plus fidèlement possible

ATELIER 2

Consigne : Dessiner un objet choisi dans un tableau de l'exposition, mis à disposition par les artistes en le resituant dans un environnement de son choix

Matériel nécessaire : feuilles, crayons de couleurs

Piste 2 : Le hors champ

Accueil (5 minutes)

- Présentation de la friche et de l'exposition

Visite de l'exposition (35 minutes)

- Visite libre (10 minutes)

- Discussion sur les premières impressions et remarques (5 minutes)

Ce moment permet de mettre les enfants dans une situation de langage devant les œuvres.

Analyse d'une sélection d'œuvres (20 minutes)

Ateliers (20 minutes)

Objectif : Laisser place à l'imagination afin de comprendre le lien entre le champs et le hors champs

ATELIER 1

Consigne : Imaginer puis dessiner le hors champs d'une photographie donnée

ATELIER 2

Consigne : Utiliser une photographie intégrant un espace vide et dessiner à l'intérieur son hors champs

Matériel nécessaire : feuilles de papier, crayons, encre de chine, pinceaux

Piste 3 : Le dessin en duo

Accueil (5 minutes)

- Présentation de la friche et de l'exposition

Visite de l'exposition (35 minutes)

- Visite libre (10 minutes)

- Discussion sur les premières impressions et remarques (5 minutes)

Ce moment permet de mettre les enfants dans une situation de langage devant les œuvres.

Analyse d'une sélection d'œuvres (20 minutes)

Ateliers (20 minutes)

Objectif : Développer la création artistique collective

ATELIER 1

Consigne : Dessiner un animal en utilisant la technique du cadavre exquis

ATELIER 2

Consigne : Dessiner à partir d'une photographie donnée à deux enfants avec deux techniques picturales différentes (Exemple : crayons et peinture)

Matériel nécessaire : feuilles de papier, peinture, pinceaux, crayons et feutres de couleurs

Informations

Pratiques

Horaires

Exposition ouverte du jeudi au dimanche de 14h à 19h.

Visites possibles toute la semaine, sur réservation.

Réservations

Les médiations concernent toutes les expositions et sont proposées sur rendez-vous. Veuillez prendre contact avec Andréa Péronne, chargée des actions culturelles à Mains d'Œuvres.

Tarif

Gratuit

Contacts

Andréa Péronne – com-et-territoire@mainsdoeuvres.org – 01 40 11 55 56