

Déroulement des séances

Lundi 9 mai 2016 de 10h25 à 12h30

L'intervention à la MFR a pour but de proposer aux élèves une ouverture sur la création contemporaine en prenant comme axe de réflexion le rapport à l'atelier : atelier de l'artiste et atelier de l'artisan. Cette réflexion prend appui sur des exemples précis de l'Histoire de l'art.

Mercredi 11 mai 2016 de 9h30 à 16h

9h30 - 12h : Découverte nature et patrimoine à Boutavent et à la Chambre au Loup

Découverte du site de Boutavent et de la Chambre au Loup (Iffendic) en compagnie de la médiatrice du patrimoine, Cécile Delarue, avec pour objectif l'observation des vestiges archéologiques et du paysage.

Les élèves réalisent deux croquis de paysage, soit un sur chaque site.

12h - 13h : Déjeuner à Trémelin

13h30 - 16h : Réalisation d'une estampe alliant formes et couleurs

Choix d'un des deux croquis réalisés le matin sur sites. Simplification des formes principales composant le paysage en formes géométriques et abstraites, et graver la feuille de caoutchouc mousse.

Création d'une palette de couleurs afin que chaque forme ait une couleur. Et répartition de la peinture, forme par forme, sur la feuille de caoutchouc mousse gravée.

Réalisation de l'empreinte.

Vendredi 20 mai 2016 de 8h15 à 15h30

Evaluation des élèves à la MFR de Montauban-de-Bretagne.

Présentation de L'aparté, lieu d'art contemporain

Lieu d'art contemporain

L'aparté est un lieu d'art contemporain, c'est à dire qu'il expose des œuvres d'artistes actuellement en activité. L'art contemporain est donc **l'art qui se fait aujourd'hui**. Mais, appliquée à l'art cette notion revêt aussi un caractère esthétique. La désignation « art contemporain » ne doit donc pas uniquement être prise au sens chronologique, car toutes les productions contemporaines n'appartiennent pas à l'art contemporain, ni ne se revendiquent de l'art contemporain.

Lieu d'expositions temporaires

L'aparté organise **5 à 6 expositions temporaires par saison (septembre/septembre) d'1 mois ½ à 2 mois**, à la différence du musée qui possède un fonds d'œuvres permanent et accueille des expositions permanentes, ou de l'artothèque qui constitue un fonds d'œuvres qu'elle prête aux individuels et collectivités. La notion de conservation des œuvres est très importante dans un musée. D'ailleurs, dans les musées il y a des « conservateurs ». Un conservateur de musée constitue le patrimoine, l'inventorie, l'étudie, le documente, le classe, le conserve, le préserve, et participe à sa connaissance partagée (diffusion).

Lieu d'expositions dans et hors les murs

L'aparté invite des artistes à exposer dans mais également hors les murs de L'aparté. L'aparté s'associe à des associations (festival de BD à Bédée, Maison du Patrimoine) à des structures communales soutenues par Montfort Communauté (médiathèques), à des entreprises (Cooperl de Montfort-sur-Meu), à des structures sociales et de santé (EHPAD, CDAS, Restos du Cœur) pour présenter des expositions ou créer des événements.

Espace de création

L'aparté est un lieu de création. L'aparté accueille des **artistes en résidence** pendant 4 à 6 semaines pour créer une ou plusieurs œuvres, qui seront exposées au terme de la résidence. L'aparté soutient la création, en donnant l'opportunité aux artistes de produire des œuvres originales pour une exposition inédite. A la fin de l'exposition, les artistes récupèrent le fruit de leur travail.

Lieu de sensibilisation à l'art contemporain

L'aparté attache une grande importance à la **médiation culturelle**, c'est à dire que sont mis en place des outils pédagogiques pour faciliter l'accès du public à l'art contemporain. Les expositions et les échanges avec les artistes en résidence servent de base à un discours pédagogique sur les arts. En effet, le processus de création est aussi intéressant que l'œuvre elle-même pour la compréhension de celle-ci. La résidence est l'occasion de montrer l'artiste au travail et de créer des occasions de débat, de partage.

Notions-clés

Artiste

Personne qui exerce professionnellement un des **beaux-arts** (architecture, peinture, sculpture, gravure) ou, à un niveau supérieur à celui de l'artisanat, un des arts appliqués (design d'espace, design textile, design de produit, design de communication et métiers d'art). On remarquera que la **photographie** n'est pas inscrite dans les disciplines des beaux-arts, alors que la photographie est largement exposée aujourd'hui dans les lieux dédiés à l'art.

Artisan

Personne qui pratique un **métier manuel** selon des normes traditionnelles. L'artisan possède un savoir-faire, une maîtrise d'une technique, mais n'est pas toujours à l'origine de l'idée, du concept.

Sur la frontière œuvre/produit, art/artisanat, arts plastiques/arts appliqués

---

De la technique artisanale à la pratique artistique, du produit à l'œuvre, des arts appliqués aux arts plastiques, qu'est-ce qui différencie deux œuvres réalisées dans une même technique en tant qu'œuvre d'art ou d'artisanat, de design ?

Jusque dans les années 60 le design fabrique des objets répétés à l'identique. L'apparition à cette époque de l'objet industriel, fabriqué en série, place les designers dans un questionnement sur l'objet unique et reproduit, les engageant à rechercher une dimension symbolique et visuelle de l'objet au détriment du fonctionnel.

Dès 1913, les artistes de leur côté, avec Duchamp en chef de file, ont introduit l'objet manufacturé, industrialisé dans l'œuvre, jusqu'à l'ériger au rang d'œuvre d'art (ready-made de Duchamp, 1913). Les frontières qui séparent arts appliqués / arts plastiques sont dès lors brouillées.

Statut de l'artiste

Au Moyen Âge, il n'existait pas de différence fondamentale entre l'artiste et l'artisan, tous deux étaient socialement peu considérés. À la fin du Moyen Âge, l'Europe connaît une belle période de prospérité, l'artiste qui était considéré comme un technicien avant le 15ème siècle passe au statut de créateur.

À la Renaissance, les artistes souhaitent obtenir une reconnaissance de leur talent. Ils soulignent qu'ils ont dorénavant une formation théorique poussée et qu'on ne peut donc plus les réduire à leur statut de travailleur manuel. Pour autant, il ne faudrait pas croire que tous les artistes sont aussi bien traités : la plupart doivent se contenter de commandes très étroitement encadrées et mal payées.

Atelier

Lieu où s'exécutent des travaux manuels, où se pratiquent des activités manuelles d'art ou de loisirs. Par extension, lieu où s'élabore une œuvre.

À l'origine l'atelier est un espace où l'on travaille le bois. Il devient le lieu de création de l'artisanat et des beaux-arts. Il désigne également le groupe de personnes qui travaillent sous la direction d'un maître.

L'atelier contemporain est en général la pièce de travail d'un artiste, éventuellement aidé par des élèves.

L'atelier fait pénétrer le spectateur dans l'univers secret de la création, dans l'intimité de l'artiste et de ses œuvres.

Exposition artistique

Présentation au public d'œuvres d'art. La pratique des expositions d'art remonte à la fin du 17ème siècle en France. Une exposition artistique désigne traditionnellement l'espace et le temps où des œuvres d'art rencontrent un public. L'exposition est comprise généralement comme une période temporaire, à l'opposé d'une exposition permanente. Peuvent y être exposés des peintures, dessins, photographies, sculptures, installations, vidéos, sons, performances d'artistes ou de groupes d'artistes. Les œuvres peuvent être présentées dans des institutions spécialisées (musées, centre d'art), des galeries privées, ou des lieux dont la destination première est toute autre (bar, hall d'entreprise, mairie, etc.).

Médium

Moyens d'expression, matériaux utilisés par les artistes.
Ex. : peinture, sculpture, dessin, vidéo, photographie, son etc.

Atelier (exemples choisis)

Au 17ème siècle

L'atelier de **Rembrandt** était une entreprise qui marchait bien. Outre les apprentis et les élèves payants, de nombreux jeunes peintres venaient prendre les conseils du Maître.

Au 19ème siècle

Gustave Courbet en fait le thème de sa toile *l'Atelier du peintre*, présentée à l'Exposition universelle de 1855.

Au 20ème siècle

Le sujet de l'atelier reste une source d'inspiration, en particulier pour **Pablo Picasso** et **Henri Matisse**.

L'atelier de **Constantin Brancusi** sera lui-même une œuvre d'art à part entière. L'artiste expose dans son atelier. Chaque œuvre occupe une place bien définie. C'est pourquoi les photographies prises par l'artiste dans son atelier sont un apport inestimable pour la compréhension de son œuvre.

L'atelier d'**Alexander Calder** est le reflet de la production de l'artiste qualifiée d'«art d'ingénieur». Le sculpteur était connu pour ses mobiles et ses portraits au fil de fer.

À partir de 1960, **César** centre son travail sur la technique de la « compression dirigée », qui devient sa marque de fabrique : à l'aide d'une presse hydraulique, il comprime des objets divers. La vicomtesse de Noailles lui offre sa première voiture, une Zil soviétique toute neuve, la seule à Paris. César la renvoie compressée et plate comme une omelette et ayant perdu 90 % de son volume. D'autres automobiles vont aussi subir le même sort. Ce genre de travail demande un atelier adapté, qui visuellement se rapproche de l'atelier de l'artisan.

Certains artistes aujourd'hui travaillent avec un atelier (des assistants/des élèves), à la manière des artistes du 17ème siècle. Dans son atelier, **Jeff Koons** travaille avec ses quelques 100 assistants pour réaliser ses œuvres d'art. L'artiste est la source des idées et de la créativité de ses œuvres. Ensuite, c'est au tour de ses collaborateurs et de ses assistants d'exécuter et de réaliser ses idées.

Promenade « nature et patrimoine » A Boutavent et à la Chambre au loup

Découverte du site de Boutavent et de la Chambre au Loup (Iffendic) en compagnie de la médiatrice du patrimoine, Cécile Delarue, avec pour objectif l'observation des vestiges archéologiques et du paysage.

Promenade archéologique à Boutavent

Qu'il soit en ruine, ou qu'il ait continué de vivre jusqu'à nos jours, le château a joué un rôle primordial dans l'organisation des pouvoirs et dans la construction de notre territoire. Il est un élément du patrimoine, un monument porteur de mémoire et d'images fantasmées. Un château ne laisse jamais indifférent.

Le château de Boutavent existe au moins depuis le 12ème siècle ; des textes le mentionnent au début du 13ème siècle. Il est cité en ruines à partir du 16ème siècle.

Grâce aux relevés effectués par le centre de recherches archéologiques du pays de Rennes et aux recherches entreprises par La Maison du Patrimoine, deux espaces d'occupation médiévale ont été identifiés : la basse-cour et la haute-cour.

Cette promenade archéologique vous propose un aperçu de ce que pouvait être la vie à Boutavent au 13ème siècle.

Le vallon de la Chambre au loup, qu'est-ce que c'est ?

Ce sont 70 hectares de landes et de boisements qui recouvrent les escarpements de cette vallée. L'aspect encaissé de ce vallon lui a valu son appellation locale de « grand Canyon ».

Ce vallon offre un paysage exceptionnel. Que ce soit par son caractère grandiose ou par la couleur pourpre de ses roches, l'or de ses ajoncs et genêts associé au violine des bruyères et au bronze des lichens.

La Chambre au loup nourrit également nombre d'histoires et légendes locales :

La tradition orale rapporte que le dernier loup de la région vivait dans une grotte de la falaise. Un habitant du hameau de Boutavent, situé à proximité du vallon, raconte que sa mère, née en 1890, avait vu un loup sur le chemin de l'école de Saint-Péran.

En observant bien les formes des rochers, on remarque la silhouette d'un loup, gueule levée vers le ciel. On raconte alors que chaque fois que la Bretagne est menacée, le loup se transforme en guerrier invincible.

Dessin préparatoire/croquis

Au cours de la visite des deux sites, les élèves auront repéré au moins deux points de vue les intéressants plus particulièrement, et en réaliseront le croquis « sur le motif ». Ces dessins préparatoires viendront nourrir le travail en atelier de l'après-midi.

Les élèves réalisent donc deux croquis de paysage, soit un sur chaque site.

Matériel nécessaire :

L'itinéraire emprunte des sentiers pouvant être boueux et glissants. Il est nécessaire de prévoir des chaussures adaptées ou des bottes, ainsi que des vêtements de pluie.

Les tablettes en bois, le papier, les crayons graphite et les gommes sont fournies par L'aparté.

Formes et couleurs

Autour du travail de Marine Bouilloud

Pour L'aparté, Marine Bouilloud a créé un univers de vibrations colorées, de fragments d'aura (titre de l'exposition qui a eu lieu à L'aparté du 19 février au 15 avril 2016). Ces fragments d'aura se matérialisent dans les **deux grandes peintures** qu'elle réalise en résidence à L'aparté. Marine Bouilloud s'inspire d'un élément fixe dans le paysage de Trémelin : le **lac**.

L'artiste joue tour à tour avec l'idée de forme et de contre forme, de vide et de plein, et alternant couleurs chaudes et couleurs froides pour provoquer chez le visiteur une expérience sensorielle.

La peinture de Marine Bouilloud est riche de nombreuses influences : art optique, art cinétique, abstraction géométrique, art concret, constructivisme, art minimal, art des motifs islamiques, art aborigène, peinture abstraite...

Dans les années 1950, les premières œuvres **optiques** sont basées sur le contraste entre le noir et le blanc. C'est la persistance rétinienne qui donne naissance à une illusion d'optique (ou de mouvement dans l'œuvre). **Victor Vasarely** (Plasticien hongrois 1906-1997) et **Bridget Riley** (Peintre d'origine anglaise, née en 1931) expriment ce début de l'art cinétique.

A la manière du peintre et sculpteur américain **Ellsworth Kelly** (1923-2015), il n'y a pas chez Marine Bouilloud de zones floues ou indéfinies, pas de couleur qui se mêlerait à une autre, pas de place pour le méli-mélo vaporeux des sentiments ou des humeurs.

Parmi les artistes qui inspirent Marine Bouilloud nous pouvons citer l'artiste américain contemporain conceptuel et minimaliste **Sol LeWitt** (1928-2007). Il est surtout considéré comme sculpteur mais a également fait de la peinture, notamment ses Wall drawings (il en a produit plus de 1200).

Objectifs de l'atelier

- Découvrir une technique d'estampe
- Partir de l'observation du réel (croquis) pour aller vers l'imaginaire (dessin et peinture)

Le but final est de réaliser une estampe alliant formes et couleurs.

Chaque élève choisit un de ses deux croquis réalisés le matin sur sites pour en simplifier les formes principales, composant le paysage, en formes géométriques et abstraites, et graver la feuille de caoutchouc mousse.

Création d'une palette de couleurs afin que chaque forme ait une couleur. Et répartition de la peinture, forme par forme, sur la feuille de caoutchouc mousse gravée. Réalisation de l'empreinte.

Les différentes étapes seront à présenter le jour de l'évaluation : le croquis, le dessin « géométrisé », la feuille de caoutchouc mousse gravée et la peinture.