

A T E L I E R

C A N O P É

D O S S I E R

P É D A G O G I Q U E

DES ŒUVRES DANS LES CLASSES

ET SI L'ART CONTEMPORAIN
ENTRAIT DANS LES ÉCOLES
DE MEURTHE-ET-MOSELLE ?

Dossier pédagogique réalisé par Corinne Lacaze et l'Atelier Canopé 54 - Nancy autour de l'œuvre de Matthieu Exposito

« CABANE EXPOPAIX »

DOSSIER PÉDAGOGIQUE « DES ŒUVRES DANS LES CLASSES »

Et si l'art contemporain entrait dans les écoles de Meurthe-et-Moselle ?

L'ambition de ce projet, situé dans un cadre scolaire, est de :

- Permettre aux élèves de côtoyer des oeuvres originales empruntées pour plusieurs semaines par des enseignants volontaires.
- Proposer une rencontre entre les artistes créateurs et les élèves : l'artiste, dont la classe a emprunté l'oeuvre, viendra partager une demi-journée avec ces enfants et leur enseignant.
- Découvrir un panel varié de la création artistique contemporaine, les œuvres ayant été choisies comme révélant la variété de la création actuelle.

RECEVOIR UNE ŒUVRE DANS LA CLASSE, DANS L'ÉCOLE

Pour accueillir l'oeuvre une réflexion sera menée avec la conseillère en arts visuels sur sa présentation et sa mise en valeur : où l'installer ? Comment chaque élève de la classe va-t-il pouvoir y avoir accès et quand ? Une mini-galerie a-t-elle été déjà installée dans la classe ? Dans l'école ? Quel partage est-il prévu avec les élèves des autres classes de l'école ?

LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Avec chaque oeuvre, vous trouverez un dossier qui vous donne des conseils et des pistes de travail sur ce qui pourra être mené avec les élèves avant la venue de l'artiste et sur toute la période où l'oeuvre sera dans votre classe.

Une clé usb accompagne le dossier et permet de nourrir le projet en y intégrant vos contributions. (Photographies, vidéos, notes, impressions des élèves, traces des productions réalisées...).

ACCUEILLIR UN ARTISTE

Le contact sera pris avec chaque artiste et la date de sa visite sera programmée au moment de l'emprunt. Il sera possible d'avoir un échange par mail entre l'artiste et la classe, avant la venue ou après, selon le souhait et la disponibilité de chacun. La demi-journée s'articulera entre des moments de discussion, de questionnements et des moments de pratique plastique permettant de mieux comprendre les techniques utilisées et les démarches empruntées. Ces moments de partage pourront être filmés ou photographiés pour garder en mémoire ces instants précieux. (Penser à demander aux parents d'élèves l'autorisation par rapport au droit à l'image).

Pour cette rencontre, la présence de plusieurs parents pourra être sollicitée par l'enseignant. Pour les temps de pratique artistique prévus à cette date, les parents joueront un rôle précieux pour aider à la mise en place et au bon déroulement de ces ateliers.

L'ŒUVRE

Titre de l'œuvre : Cabane EXPOPAIX

Année de création : 2017

Nature de l'œuvre : boîte triangulaire en bois contenant tous les éléments nécessaires à la réalisation d'une cabane EXPOPAIX pour enfants.

Dimensions : 117x117x32 cm

La boîte fermée

La boîte ouverte

L'ARTISTE

Matthieu EXPOSITO

« Matthieu Exposito observe les situations de vie en société. Il explore aussi bien le dessin, la performance, la sculpture et l'installation pour témoigner de son attention aux relations entre les hommes. Au travers d'une quête intime, il fait naître un univers où l'agitation humaine laisse place à la quiétude et à l'entente. Dans ses installations comme dans ses dessins aux couleurs vives, les lignes matérialisent le cheminement intérieur, une construction d'un monde commun et une possible histoire de paix entre les hommes. Celles-ci symbolisent ce qui unit et réunit les individus.

Le rose revient dans son travail comme la couleur récurrente de la cicatrice d'un univers à reconstruire vers la paix entre les hommes. L'artiste conçoit ses installations comme des projets in situ conçus pour révéler les paysages. Ainsi, Matthieu Exposito tend dans ses projets artistiques à mettre en éveil le spectateur, lui montrant une philosophie de vie alternative.

Il développe depuis quelques années Cabane Expopaix, un projet artistique, la construction d'une cabane. Celle-ci est un lieu d'apprentissage et de conscience de l'environnement. Il développe sa réflexion en s'inspirant des écrits de Pierre Rabbi et Jean-Marie Pelt.»

Pauline Lisowski

Voici son contact mail : contact@matthieu-exposito.com

Visiter son site internet : <http://www.matthieu-exposito.com/>

OBSERVER / QUESTIONNER / ÉCRIRE / DESSINER

Il sera intéressant avant la venue de Matthieu Exposito dans la classe de prendre le temps de chercher ce qu'est une installation et à quel endroit on va pouvoir l'installer pour pouvoir la voir pendant plusieurs semaines et la faire vivre.

On pourra aussi se questionner sur la nature de cette œuvre extraordinaire.

Quels matériaux ont été utilisés par l'artiste ? quelles sont les dimensions de la boîte, des éléments qui sont à l'intérieur ? Que va-t-on pouvoir construire avec ces éléments ?

Chacun imagine un schéma sur une petite feuille de papier ; on pourra montrer tous les dessins à Matthieu lorsqu'il viendra.

« Une cabane EXPOPAIX » Que veut dire ce titre ? Quels liens trouver entre une cabane et la PAIX ? que va-t-on pouvoir faire dans cette cabane ?

DES PISTES DE TRAVAIL A MENER AUTOUR DE L'ŒUVRE

Il sera intéressant de revenir à l'idée de cabane.

Quand fabrique-t-on des cabanes ? Où ? Avec quels matériaux ?

La cabane est un lieu singulier, un refuge où l'on se blottit pour se protéger.

La cabane nous invite à la rêverie aussi et peut devenir un lieu de réflexion, un lieu d'échange, de partage.

Avec les élèves, on pourra :

- Parler de leurs vécu par rapport à la cabane : en ont-ils déjà construit ? Où ? Dans le jardin ? Dans la maison ? Sous une table ?
- Envisager quels matériaux peuvent être utilisés dans la construction d'une cabane.
- Faire des croquis, voire des maquettes de leurs cabanes rêvées.

Quels sont les artistes qui ont déjà créé des oeuvres avec cette idée de cabane ?

Souvent les artistes, réactifs aux évènements de la vie, proposent des solutions, des idées, des refuges...

Voici quelques exemples parmi d'autres :

- La maison des jours meilleurs de Jean Prouvé : imaginée pour répondre à la demande de logement et à une commande de l'Abbé Pierre en 1954 pour loger les sans-abri. Prévus à des milliers d'exemplaires, la maison n'a pas été homologuée et réalisée en quelques exemplaires seulement.

- Les cabanes de Shigeru BAN (né en 1957, architecte), Paper Log Houses, Kobé (Japon), 1995 : il réalise un habitat d'urgence après une catastrophe naturelle (séisme); 80 maisons économiques, légères, résistantes et recyclables de 16 m², construite chacune en 10 heures, avec socle de caisses de bière en plastique lestées de sacs de sable, sol en contreplaqué, murs en tubes de papier épais recyclé, imperméabilisés et isolés (polyuréthane et journaux), toit de toile de bâche. Encore une fois, le minimum pour permettre à des gens de vivre décemment après un séisme qui a détruit leur maison.

- Le grand architecte Le Corbusier, lui-même après avoir imaginé des cités radieuses, espaces d'habitation pouvant accueillir jusqu'à plus de 500 personnes, des villas gigantesques pour de riches propriétaires, s'est construit un cabanon à Roquebrune-Cap-Martin en 1951-1952, petit espace de 15 m², où l'essentiel permettait à un homme de vivre en harmonie. Il y a vécu lui-même.
<http://www.sites-le-corbusier.org/fr/cabanon-de-le-corbusier>
- Les installations d'Ernesto NETO

NETO Ernesto (né en 1964), Navedegna (détail de l'installation, vue de l'entrée), 1998, polystyrène et sable.

Chef de file de la scène artistique brésilienne, Ernesto Neto est célébré dans le monde entier pour ses imposantes sculptures-installations qui se caractérisent par leurs éléments olfactifs et tactiles. Tout son oeuvre invite à une participation sensorielle.

Un site pour voir d'autres images :

<https://artplastoc.blogspot.fr/2013/04/142-la-cabane-dans-lart-contemporain.html>

Voir aussi FRAC midi pyrénées :

<http://www.lesabattoirs.org/blog/des-histoiresdoeuvres/lhabitat-vu-par-lart-contemporain>

Voir biblio sur les cabanes :

<http://www.les-cabanes.com/bibliographie-cabane.html>

On pourra également proposer aux élèves de parler de Paix, quel sens ils mettent à ce mot, et ce que ce concept évoque pour eux. Quelques livres ou poèmes pourront être introduits et lus dans la cabane. Les élèves pourront prendre le temps de faire des dessins, d'écrire eux-mêmes des poèmes ou des mots évoquant la paix.

SÉLECTION DOCUMENTAIRE

LE CHANTIER DES CABANES

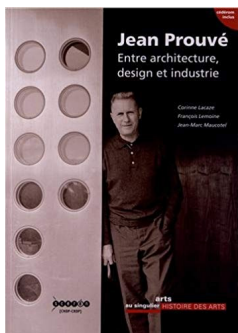
Initiation à l'architecture et à la découverte des matériaux à travers la construction de cabanes. Rappel historique de la place de la cabane, notamment au 1er siècle av. JC et au 18e siècle.

Valérie Picauté.
2002

ARCHITECTURES Volume 4

Découvrez le quatrième volume de cette collection emblématique d'ARTE consacrée aux plus ambitieuses réalisations architecturales du XIe à nos jours, à partir d'images d'archives exceptionnelles, de maquettes et d'entretiens avec les plus grands architectes de notre temps.

Richard Copans, Stan Neumann, Francis Compain.
Arte vidéo, 2005.
DVD.

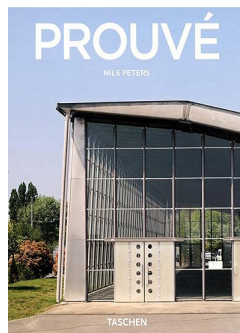
JEAN PROUVÉ Entre architecture, design et industrie

Jean Prouvé est un créateur difficile à cerner, qui ne se laisse pas aisément classer dans une catégorie. Architecte, designer, industriel ? Si aucun de ces termes n'est exact, chacun d'eux se justifie.

Née sur un terreau propice, couvrant presque un siècle entier, son œuvre se place sous le signe de la diversité ; elle accompagne les innovations techniques marquantes et les bouleversements de l'histoire.

Jean Prouvé applique sa méthode avec la même exigence, qu'il s'agisse de réaliser le détail d'un assemblage, de fabriquer un meuble ou de concevoir une construction. Ses créations refusent tout esthétisme, mais son style se reconnaît à de nombreux traits caractéristiques.

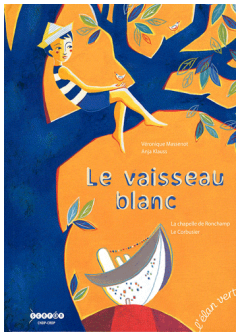
Corinne Lacaze, François Lemoine, Jean-Marc Maucotel.
CRDP de Nancy, 2012.
Illustré, 68 p., DVD

JEAN PROUVÉ 1901-1984 La dynamique de création

Présentation de l'architecte et designer français, Jean Prouvé. Son travail souligne une recherche perpétuelle conduisant à un mode de construction utilisant des structures préfabriquées ou des cadres en métal.

Nils Peters, Héléne Piper.
Taschen, 2006.
Illustré, 96 p.

LE VAISSEAU BLANC

La Chapelle de Ronchamp

Le Corbusier

Au premier matin d'après-guerre, les habitants d'une petite île s'éveillent et redécouvrent la lumière douce du jour. Les enfants vont rêver un vaisseau de lumière et de couleurs qui les emmènera au-delà de l'horizon. Ce vaisseau blanc ne serait-il pas la chapelle de Ronchamp, construite dans les années 1950 par le célèbre architecte Le Corbusier.

Le cahier pédagogique propose des séquences pédagogiques, des activités artistiques, des repères chronologiques.

Véronique Massenet, Anja Klaus, Béatrice Laurent.
CRDP de Besançon, L'élan vert, 2011.
Cahier pédagogique, 32 p.

TDC L'ART CONTEMPORAIN

Dossier de 2007 sur l'art contemporain. Tentative de définition de l'art contemporain : ses supports et ses modes d'expression (peintures, sculptures, vidéos, installations, performances, humour, critique, détournements...), ses champs de réflexion et d'inspiration (la modernité, l'engagement de l'artiste, les questions sociales). Analyse des rapports entre l'art et le monde du travail, la politique, les médias. Présentation et analyse de l'oeuvre de Jacques Monory «Ciel n° 16, Centre de notre Galaxie» (1979) : sa démarche artistique.

Textes et documents pour la classe Ecole.

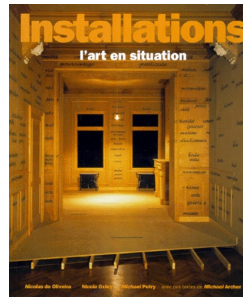
7 DÉMARCHES D'ARTISTES PLASTICIENS D'AUJOURD'HUI

À travers sept films courts sont présentées sept démarches d'artistes plasticiens d'aujourd'hui, au regard de l'explicitation de leur pratique et de la monstration de leurs oeuvres.

Même si leur point d'attache est commun, le sud de la France, ils empruntent chacun à des champs de pratique, de technique, de savoir-faire et de culture différents. Au-delà de la géographie se dessine alors une nouvelle cartographie, celle du processus créatif, gardant la trace du cheminement emprunté par l'artiste. Reste aussi une mise en lumière de la sensibilité d'une époque, de ses courants et de ses langages.

Tantôt point de départ, tantôt aboutissement, ce DVD est un outil pédagogique utile à tous niveaux d'enseignement et d'approche culturelle.

Jean Soulet, Jean-Paul Fillit, Myriam Comet-Stapert, Christian Dumas, Catherine Lemonnier.
CRDP de Montpellier, 2008.
DVD, 1h25, livret, 16 p., dossier en ligne.

INSTALLATIONS

L'art en situation

Une chronologie de l'histoire de l'installation artistique et un large panorama de plus de cent artistes aux oeuvres très variées classées en quatre catégories : architecture, site particulier, musée ou galerie, médias.

Nicolas De Oliveira, Nicola Oxley, Michael Petry, Michael Archer.
Thames Hudson, 1997.
208 p.

ON N'AIME GUÈRE QUE LA PAIX

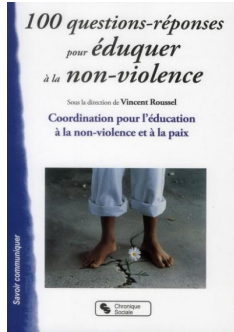
Ce recueil présente 20 à 25 poèmes illustrés d'images et de photographies elle-même poétiques.

Il réunit des photographies de guerre en noir et blanc prises par des grands photographes du 20e siècle et des images de paix en couleur.

Les poèmes, signés Jacques Prévert, Éluard et d'autres auteurs connus, dénoncent la guerre et racontent la vie.

Animé par des jeux de volets.

Jean-Marie Henry, Alain Serres, Nathalie Novi.
Rue du monde, 2003.
Illustré, 50 p.

100 QUESTIONS-RÉPONSES POUR ÉDUIQUER À LA NON-VIOLENCE

Recueil de questions et de réponses sur l'éducation à la non-violence à l'école et dans la cité : les fondements de la violence, de la non-violence, de la paix, le contexte scolaire et la société face à la violence, les principes d'éducation à la non-violence et à la paix.

Vincent Roussel.
Chronique sociale, 2011.
231 p.

LES CABANES DE NOS GRANDS-PARENTS

Recueil de photographies mettant en scène des personnes âgées, de quarante pays différents, abritées sous des cabanes éphémères.

Pour chacun des portraits, la personne est entourée d'objets familiers en rapport avec son histoire et son imaginaire.

Henry, Nicolas / Gaudy, Hélène.
ARLES : Actes sud, 2011.

L'ART EN JEU Créer, fabriquer, jouer

Comment faire le lien entre le jeu, l'art et la pédagogie.

Trois séries d'ateliers proposent des situations de jeu ouvertes et variées, toutes associées à une pratique artistique, pour engager les élèves du cycle 1 au cycle 3 dans une démarche de recherche créative autour du jeu et du jouet, pour apprendre en jouant.

Pour chaque atelier, accompagné de photographies de séances et des réalisations finales des élèves, sont indiqués contexte, objectifs, niveaux concernés, références artistiques en appui, matériels et outils mobilisés.

Catherine Grostabussiat.
Réseau Canopé, 2018.

RESSOURCES HORS ATELIER CANOPÉ

DE LA GUERRE À LA PAIX

Étymologie du mot guerre.
Les différents sens, propre
et figuré, de guerre.

L'origine du mot paix.

Laurence Bonin-Descurnings.
L'École des lettres, 2007.
p.85-92.

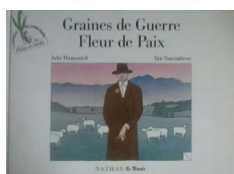
POUR UNE ÉDUCATION À LA PAIX ET AUX DROITS DE L'HOMME

Comment mettre en place
une éducation à la paix
et aux droits de l'homme ?

Éclaircissements théoriques
et outils pratiques.
Compte rendu d'expériences
menées avec des enfants
de 4 à 12 ans ; thèmes abordés :
violence et non-violence,
la résolution de conflits, la paix,
la coopération, la solidarité, l'aide
au développement.

Textes de base, fiches pratiques
avec objectifs, matériaux
nécessaires, jeux, poèmes,
questionnaires, textes.

Richard Fortat, Laurent Lintanf.
Chronique sociale, 1989.
149 p.

GRAINES DE GUERRE, FLEUR DE PAIX

J. Dumonteil s'est inspirée des
dessins de Nascimbene pour
écrire

cette histoire étonnante. Choisie
parmi les 30 000 participants

du concours Plume en herbe, elle
devient, à 11 ans, l'un des plus

jeunes auteurs du monde.

Corinne Lacaze, François
Lemoine, Jean-Marc Maucotel.
CRDP de Nancy, 2012.
Illustré, 66 p., DVD.

LE RÉSEAU DE CRÉATION
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES

ATELIER CANOPÉ 54 - NANCY

99 rue de Metz
CO 43320
54014 Nancy Cedex

T 03 83 19 11 11

contact.atelier54@reseau-canope.fr

[@Canope_54](https://twitter.com/Canope_54)

Renseignements et inscription :

reseau-canope.fr/

academie-de-nancy-metz/

atelier-canope-54-nancy.html