D O S S I E R P É D A G O G I Q U E

images, lignes et récits

«Qu'il y a t'il de commun entre marcher, tisser, chanter, raconter une histoire, dessiner et écrire? La réponse est que toutes ces actions suivent différentes types de lignes.»

> TIM INGOLD Une brève histoire des lignes

Les différentes propositions pédagogiques rassemblées ici présentent un ensemble d'expérimentations menées avec différents élèves, étudiant-es aux Beaux Arts, et auprès de public amateur, dans un ordre chornologique.

Le motif de la marche se développe dans celui d'une ligne que l'on suit, que l'on compose, que l'on tisse, que l'on noue; dans celui d'un mouvement, d'une trajectoire, d'un déplacement, d'une traversée afin de prendre conscience des intéractions de son corps avec le milieu; d'un processus de découverte, d'une proposition de restitution mobile ou d'intervention dans l'espace public. Ce processus de travail vient s'enrichir de la pratique d'images fixes et en mouvements.

RESIDENCE SPECTRAL IMAGES VAGABONDES

2025 - SAUMUR

Cadre pédagogique : ateliers au sein du Groupe d'Entraide Mutualisée de Saumur, dans le cadre de la résidence Spectral, en partenarait avec MIRE, Loire

Classes concernées : adultes

Nombre d'heures d'intervention : 10h

(d'atelier/restitution collective)

Dans le cadre de la résidence Spectral, des ateliers d'initiation à l'image argentique en mouvement a été réalisé au sein du GEM de Saumur. A partir des outils de projections développés lors de la résidence collective, nous avons réuni un groupe de 8 personnes autour de la ceuillette, l'usage d'une caméra 16mm, et l'enregistrement sonore des objets ramassés et filmés.

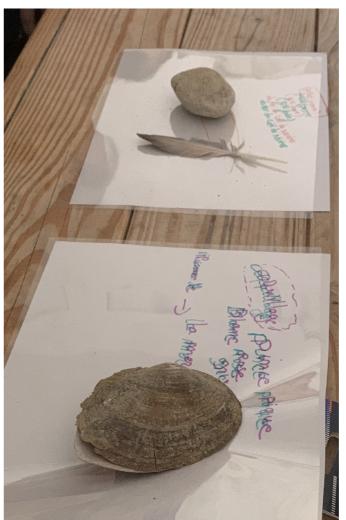
L'ensemble de ce travail a été partagé aux autres artistes en résidcen dans la cave troglodyte acceuillant la résidence de recherche et création.

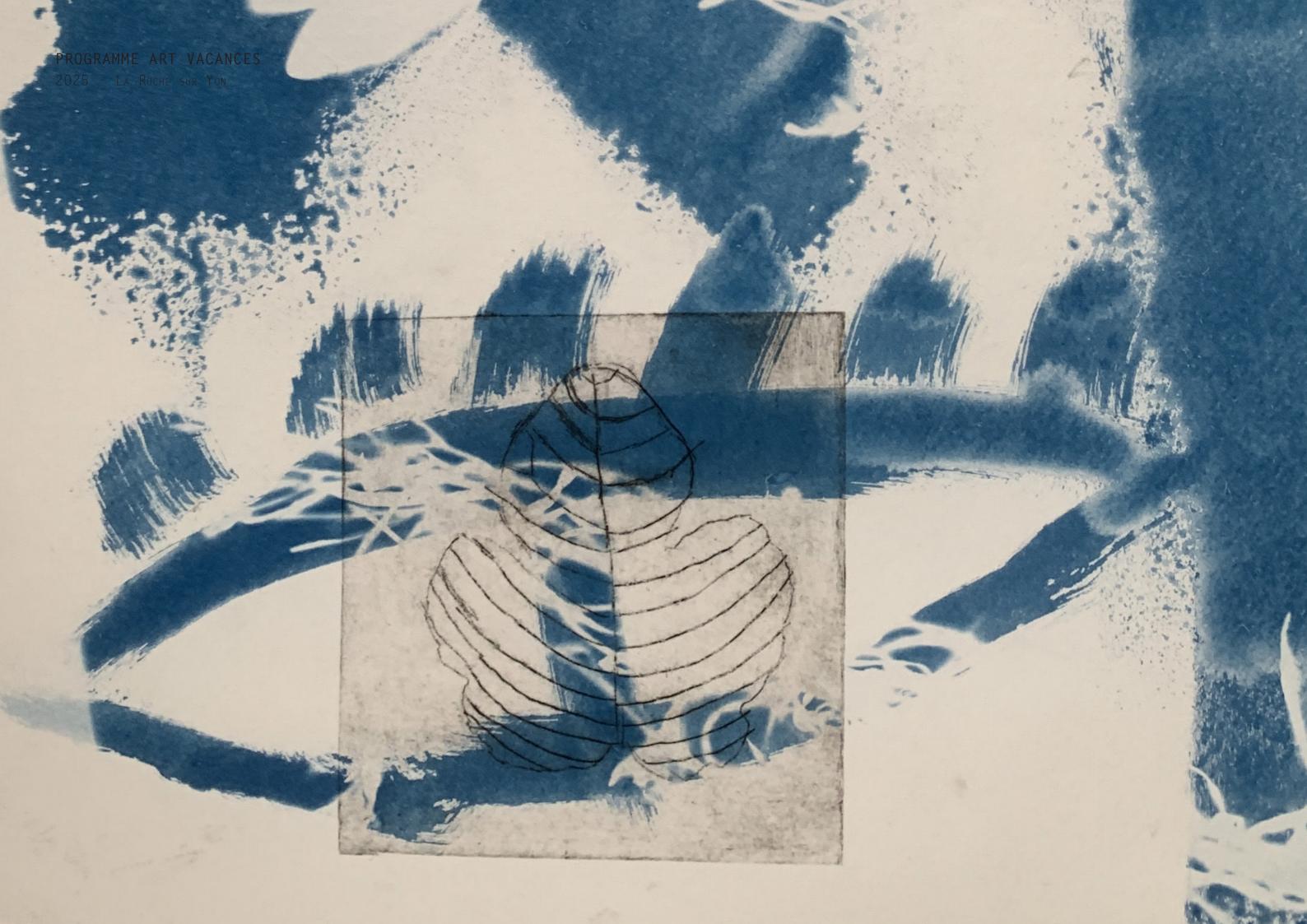

PROGRAMME ART VACANCES

2025 - La Roche sur Yon

Cadre pédagogique : ateliers avec le Cyel, La Roche-sur-Yon

Classes concernées : 8-10ans

Nombre d'heures d'intervention : 27h

(d'atelier/restitution collective)

L'atelier s'est appuyé sur un travail en duo avec l'artiste graveuse Cynthie Morelleau. A partir de l'observation des plantes rudérales urbaines avec l'usage d'appareils phtographiques numériques,

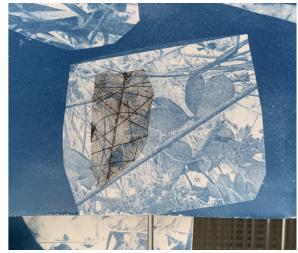
nous avons réalisé un ensemble d'images qui ont servi à l'élaboration de carnets/herbiers.

A partir des techniques cyanotypes, impressions végétales et gravures sur Tetrapak, les enfants ont pu retracer une géographie imaginaire des plantes observées sur les trottoirs à proximité du Cyel.

PROGRAMME ART VACANCES

2025 - La Roche sur Yon

Cadre pédagogique : ateliers avec le Cyel, La Roche-sur-Yon

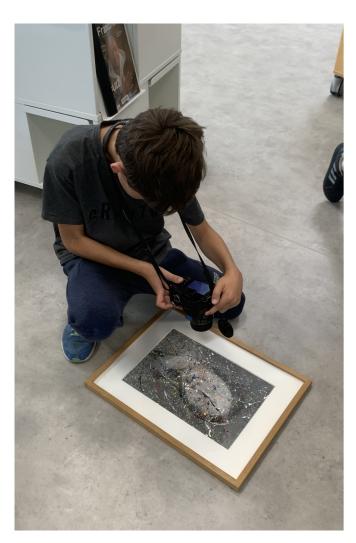
Classes concernées: 10-12ans

Nombre d'heures d'intervention : 35h

(d'atelier/restitution collective)

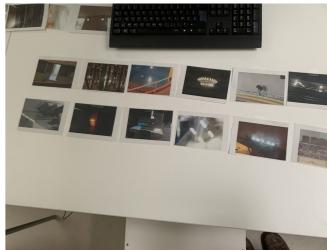
L'atelier s'est appuyé sur un travail en duo avec Sophie Pierre dela radio associative Graffitti.

Nous avons réalisé une enquête en différents lieux culturels de La Roche sur Yon en images et sons. Menant un reportage photographique (utilisation d'appareils photographiques numériques) et des entretiens enregistrés (zoom) lors des visites du théatre, de l'artothèque et du cinéma, nous avons réalisé des cartes postales sonores.

INITIATION AU CYANOTYPE SUR PAPIER ET TEXTILE

Cadre pédagogique : Ateliers périscolaires au Musée du Textile de Cholet

Classes concernées : enfants et adolescents entre 8 et 14ans

Nombre d'heures d'intervention : 1h de préparation, 5h d'intervention

Après une brève introduction sur l'histoire et la chimie du cyanotype, les ateliers s'organisent autour de plusieurs expérimentations sur papier ety textiles :
- à partir de végétaux du jardindu musée du textile de Cholet,
- de formes et contre-formes en découpage sur différents papiers,

- réalisatiob de dessins,

- superposition des techniques... et avec différentes sources de lumières (solaire, et lampe UV).

FILM DE MOTS D'EAU

2025 - CE1-CE2 ECOLE URBAIN LE VERRIER ET ANGE GUEPIN, NANTES

Cadre pédagogique : EAC ville de Nantes

Classes concernées : 4 classes de CE1-CE2

Nombre d'heures d'intervention : 24h dont 6h de préparation

Comment les matières qui entourent notre quotidien peuvent accueillir nos imaginaires ? Comment le toucher de la main sur ces matières peut guider notre déplacement, notre regard, et permet d'y écrire un scénario pour une vidéo ?

Dans une démarche poétique, il s'agira de passer du dessin par frottage, à l'écriture pour ensuite créer une narration visuelle collective : investir les pourtours de l'école pour y faire un film de mots déposés à l'eau sur les murs et le sol.

2/05 Jai rêvé deux botour quiont perdu
Liam leve voile et ils me touche par l'eau.

Je me souviens quand je ruis monter

ur un mavibur et lestrataux vont

partin au paradi et la mer rementra

et du batiment vont sort de grac à

aquaman pandent ce temps les

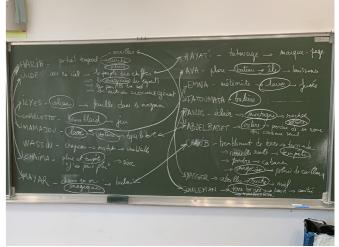
bataix sont devenu des montere géant."!

et vont participer à la consultation

extreme un jour les deux sont devenu

des demi deux.

CARTES DES SEMEUREUSES

2023 - PEAC CE1 ECOLE RIBERIOUX, SAINT-NAZAIRE

Cadre pédagogique : PEAC en partenariat avec le Grand Café, Saint-Nazaire

Classes concernées : 3 classes de CE1

Nombre d'heures d'intervention : 14h d'intervention et de préparation

L'école Ribérioux se situe à proximité d'une friche qui diminue peu à peu du fait de la construction de nouvelles habitations. Avec les 3 classes de CE1, regroupées en 2 groupe, nous sommes parties en exploration de ce petit bout de bois et de prairie pour en reconnaître quelques plantes sauvages, expérimenter différents types de déplacements seul·e·s, en groupe, et cartographier quelques plantes semées par les fourmis et le vent. Paquerettes, violettes, pissenlits, glands... ont été prétexte à regarder le sol, observer les plantes et bourgeons pour dessiner des cartes au ras du sol. Ces cartes réalisées par groupe ont ensuite été transféré en cyanotypes. Un laboratoire de développement était installé sur place.

Ces demi-journées se sont terminer par une dégustation de plantes sauvages comestibles récoltées et lavées au préalable.

CARTES DES SEMEUREUSES

SOUS LES PAVÉS (ARCHIVES DU FUTUR)

2020-2021 - PEAC, CM2, ECOLE JULES-SIMON, SAINT-NAZAIRE

Cadre pédagogique : PEAC en partenariat avec le Grand Café, Saint-Nazaire et les archives de

Saint-Nazaire

Classes concernées : CM2

Nombre d'heures d'intervention : 25h d'interventions

L'atelier est pensé, en partenariat avec les archives de la ville de Saint-Nazaire conservant « la lettre du quincailler Mr Buisneau». Cette lettre ainsi que 2 photographies étaient contenues dans un pavé en plomb scellé et daté de 1866. Ce pavé fut découvert dans un mur lors du bombardement de la ville. La lettre qui joint les portraits est un portrait politique adressée aux générations futures.

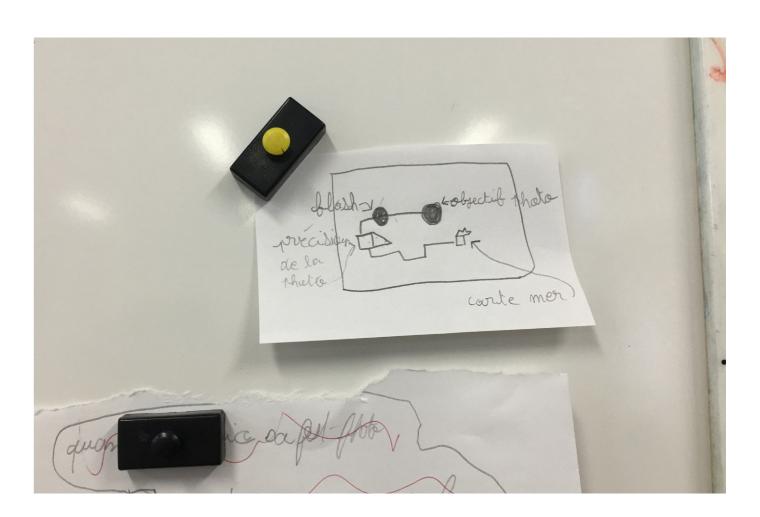
L'atelier est pensé comme un ensemble de boites contenants des archives du futur.

Devenant camera obscura, la boite sert à réaliser des sténopés d'objets choisis par les enfants, objets choisis dans leur quotidien et à transmettre au futur. Une lettre accompagne le tout pour exprimer des questions au futur, aux autres générations qui suivront.

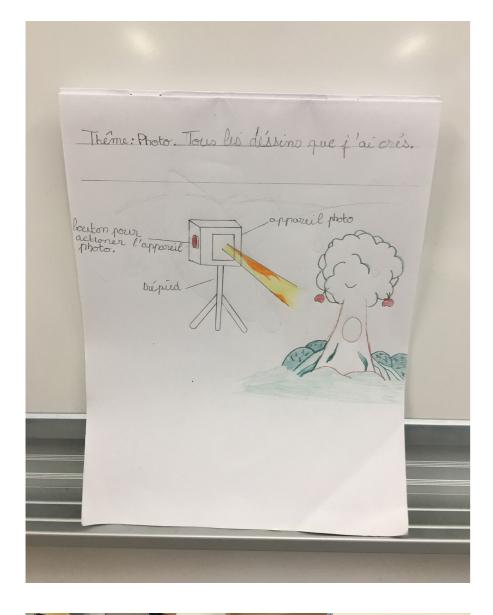

NOTIONS ABORDÉES

- contenu-contenant
- oeil-vision
- mémoire
- champs-hors-champs
- petite histoire de la photographie
- révélation : cyanotype, sténopé (laboratoire photo à l'école)
- chronologie des évènements individuels et faits historiques
- transmission

SOUS LES PAVÉS (ARCHIVES DU FUTUR)

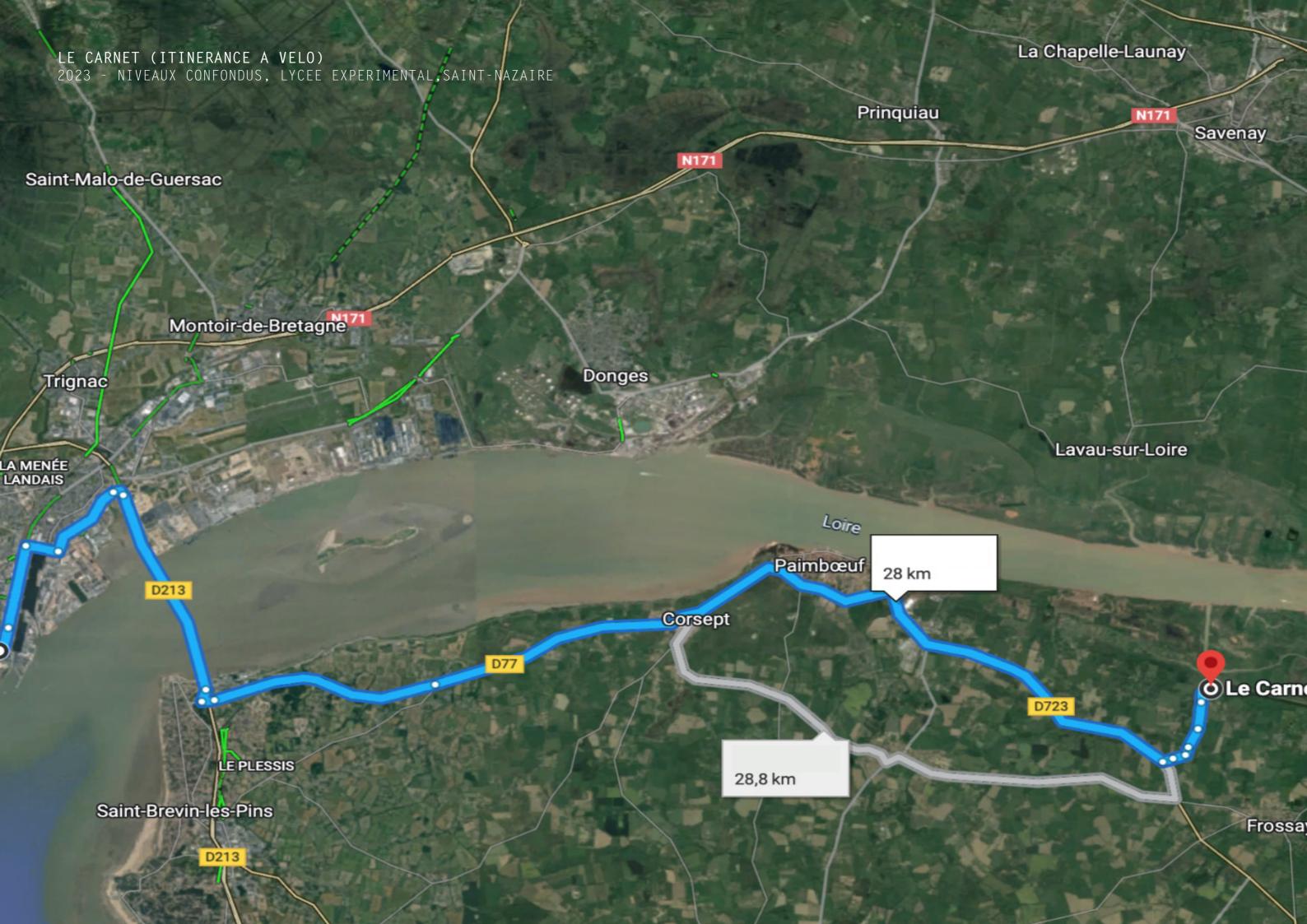

MURMURATION (ITINERANCE A VELO)

Cadre pédagogique : workshop avec le lycée expérimental

Classes concernées : tous niveaux de la 2e à la terminale

Nombre d'heures d'intervention : 4h de préparation, 2 journées de workshop

« C'est pourquoi, lorsque j'ai commencé à écrire des romans de science-fiction, je suis arrivé en traînant ce sac merveilleux, lourd et rempli de trucs – mon panier, tout plein de mauviettes et de maladroits, de petites graines de choses plus petites qu'une graine de moutarde, de filets aux tissages emmêlés qui, lorsque l'on prend le temps de les dénouer, révèlent un galet bleu, un chronomètre qui donne imperturbablement l'heure d'un autre monde et un crâne de souris ; tout plein de commencements sans fins, d'initiations, de pertes, de métamorphoses, de traductions, de bien plus de ruses que de conflits, de bien moins de triomphes que de pièges et de désillusions ; tout plein de vaisseaux qui restent coincés, de missions qui échouent et de gens qui ne comprennent pas. J'ai dit qu'il était difficile de faire un récit captivant en racontant comment nous avons arraché les graines d'avoine sauvage de leurs enveloppes, je n'ai pas dit que c'était impossible. » Théorie de la fiction panier, Ursula Le Guin

Partant pour 3 jours d'itinérance, les lycéen·ne·s ont préparé les vivres et les équipements avec lesquels nous partions. A vélo, nous nous sommes dirigé·es vers le site naturel protégé de l'Ile du Carnet, qui a été défendu par les membres de la ZAD du Carnet en 2021. Des rencontres avec un membre de l'association militante, et d'un ornitologue travaillant sur le site aujourd'hui, complétaient un ensemble de «protocoles» d'observation activés durant le trajet aller et s'appuyant sur la citation d'Ursula Le Guin.

L'expérience in situ et le trajet retour ont donné lieu à un ensemble de discussions et de créations qui sont exposées le jour suivant au sein de l'établissement. Cette exposition intègre les travaux que l'équipe pédagogique produit elle aussi pendant l'expérience.

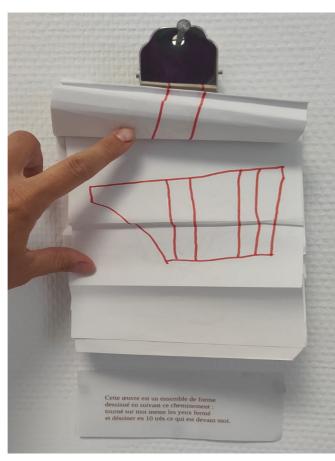

MURMURATION (ITINERANCE A VELO)

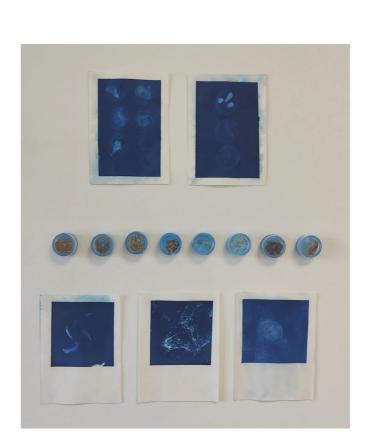

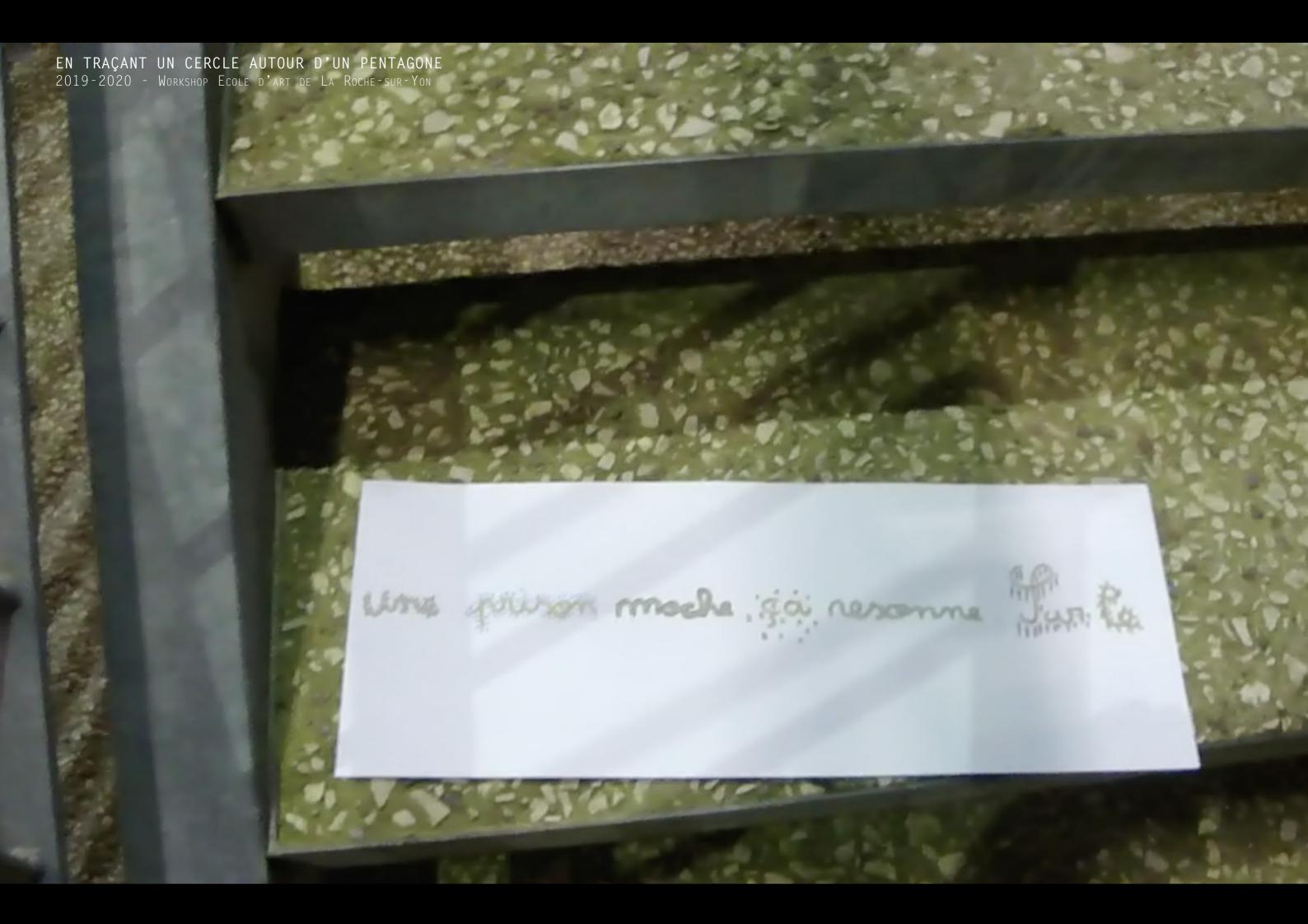

EN TRAÇANT UN CERCLE AUTOUR D'UN PENTAGONE

2019-2020 - Workshop Ecole d'art de La Roche-sur-Yon

Cadre pédagogique : école municipale d'art de la Roche sur Yon

Classes concernées : dessins adultes, dessins enfants, multimédia, céralique adultes

Nombre d'heures d'intervention : 45h d'intervention, 16h de préparation d'exposition, 8h de

réunions

Ateliers menés avec les publics amateurs des cours de dessin adultes, dessin enfants, multimédia lycéens et céramique adultes.

Ce projet a été initié l'école d'art de La Roche-sur-Yon, pour proposer un workshop transversal autour de la pratique d'un e artiste.

Le projet s'est oreinté sur une marche à rebours de. Le Cyel où se trouve l'école d'art est à proximité de la place Napoléon, principale attraction touristique de la ville. Cette place centrale dessine l'architecture urbaine de la ville et les axes de circulation d'entrée et sortie de ville selon un pentagone.

En dessinant un cercle, pour désigner le groupe, la forme circulaire permet une autre manière de circuler, de proposer une exploration collective.

Ce parcours découpé en plusieurs tronçons, a permis à chaque groupe de prendre relais du précédent pour récolter des traces.

Empreintes, frottages, prises de notes écrites ou dessinées, photographies, expérimentations de dessins de gestes, transcirption dessinées des circulations sonores... ont été le matérel rapporté en atelier pour développer un langage plastique par le biais des différentes techniques dévleoppées en atelier.

EN TRAÇANT UN CERCLE AUTOUR D'UN PENTAGONE

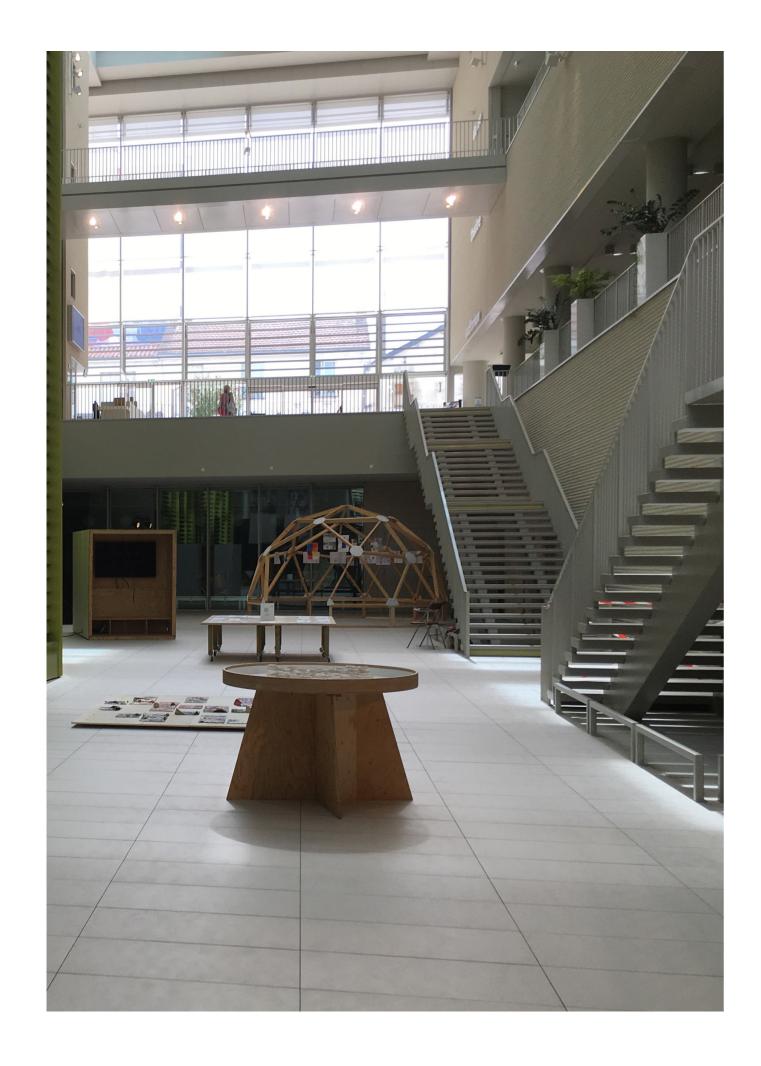
2019-2020 - Workshop Ecole d'art de La Roche-sur-Yon

Ces relevés ont permis en atelier de développer des formes singulières pour chaque groupe :

- scénario poétique à partir de frottage pour le dessin enfants. Nous avons pu aboutiir à des courtes vidéos permettant d'expérimter la choix des prises de vue et le déplacement de la caméra en suivant des mots positionnés dans l'espace.
- amplification des gestes de la marche pour les 2 groupes de dessin adultes. 2 cartes sous forme de kakemonos ont été créer en mélangeant les techniques de dessin (encre, graphite, crayon de bois, fusain, pointe fine) pour mettre le corps en mouvement collectivement.
- la récolte d'empreintes sur les murs, trottoirs... et le relevé de couleurs par les 3 groupes de céramique a permis de constitier une bibliothqèe de tampons et nuancier d'emboges appliqués ensuite sur des carreaux de grés pour recomposer une cartographie collective.
- -les relevés de mots lus, vus, entendus et des images prises à l'aide du smartphone par les lycéens ont permis de créer, en collaboration avec les enseignants, un fanzine-cartographique libre dans lequel un QRCode donne accès à des vidéos. Ces vidéos réalisés lors des ateliers ont été centrés sur les questions relatives au montage.

L'ensemble des productions a été mis en espace dans l'atrium de l'école d'art pour les portes ouvertes. Ce fut l'occasion de révéler l'intégralité du parcours, de mettre en relation les outils, les étapes de travail et les récits plastiques des différents groupes.

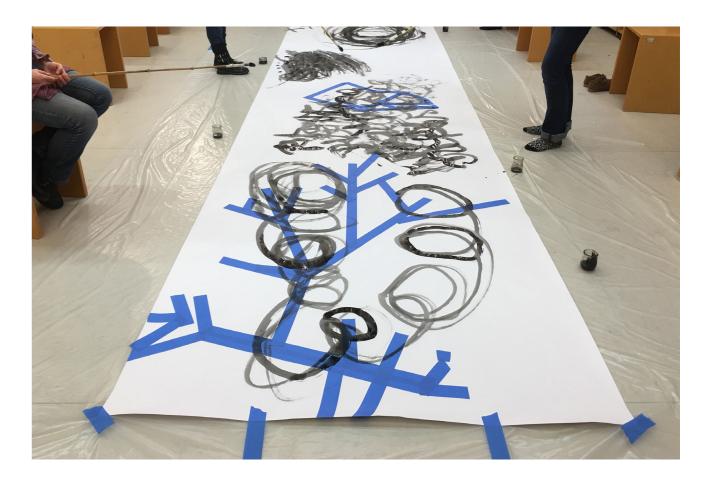

EN TRAÇANT UN CERCLE AUTOUR D'UN PENTAGONE DESSIN (ADULTES)

Expériences d'écriture dessinée en marchant et devenant bibliothèque des gestes à reproduire, et déployer collectivement.

EN TRAÇANT UN CERCLE AUTOUR D'UN PENTAGONE DESSIN (ADULTES)

EN TRAÇANT UN CERCLE AUTOUR D'UN PENTAGONE CÉRAMIQUE

Fabrication d'une bibliothèque d'empreintes et de couleurs et réalisation d'une cartographie mosaïque de l'environnement urbain traversé

EN TRAÇANT UN CERCLE AUTOUR D'UN PENTAGONE CÉRAMIQUE

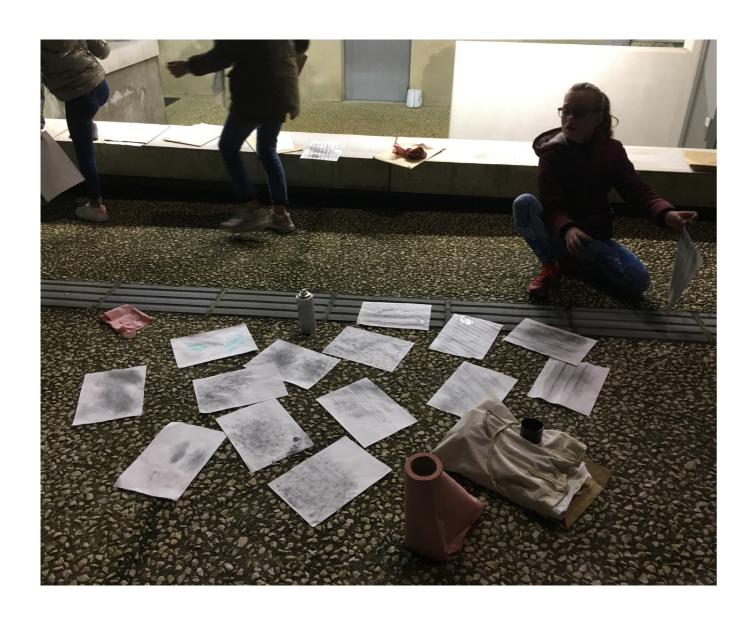

EN TRAÇANT UN CERCLE AUTOUR D'UN PENTAGONE DESSIN (ENFANTS)

Ecriture d'une courte histoire à partir de frottages réalisés dans l'espace urbain. L'histoire transférée sur des pages est déposée par fragments aux endroits des frottages. La phrase en étant reconstituée devient le «chemin de fer» de la vidéo, le mouvement de caméra.

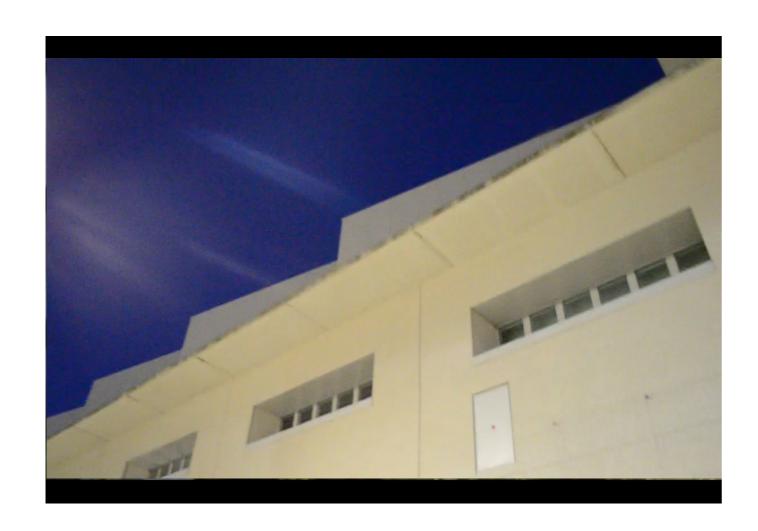
La vidéo obtenue est une superposition de la voix off lisant la phrase composée et de l'esapce traversé selon des choix de prises de vue (vers le sol, vers le ciel ou devant soi).

EN TRAÇANT UN CERCLE AUTOUR D'UN PENTAGONE DESSIN (ENFANTS)

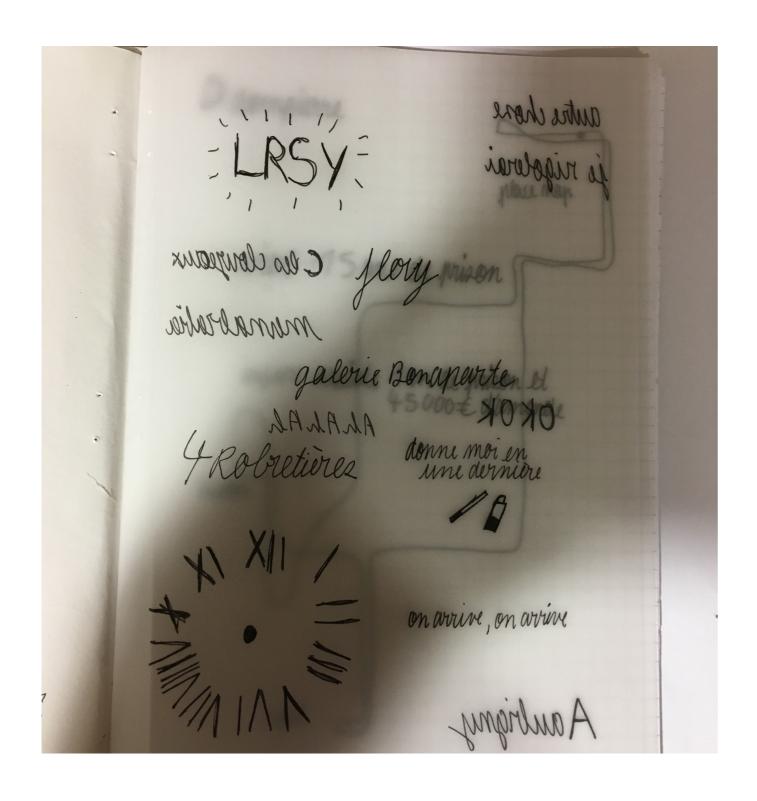

EN TRAÇANT UN CERCLE AUTOUR D'UN PENTAGONE MIXMEDIA (LYCÉEN·E·S)

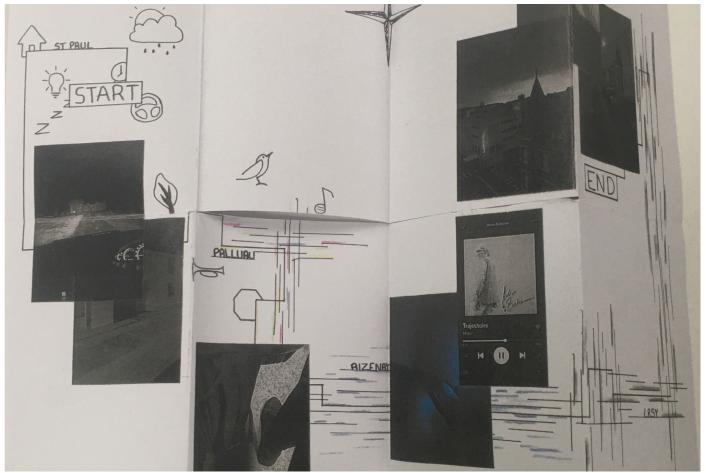
Réalisation d'un fanzine et d'une vidéo à partir des traces receuillies lors du trajet dans la ville et à partir des mots (dans leurs multiples formes) recueillis.

Le ORcode inséré dans l'édition permet de faire un lien direct entre les choix éditoriaux* de l'édition et les montages vidéos réalisés.

* la réalisation des fanzines a été accompagné par les enseignant.e.s de l'atelier.

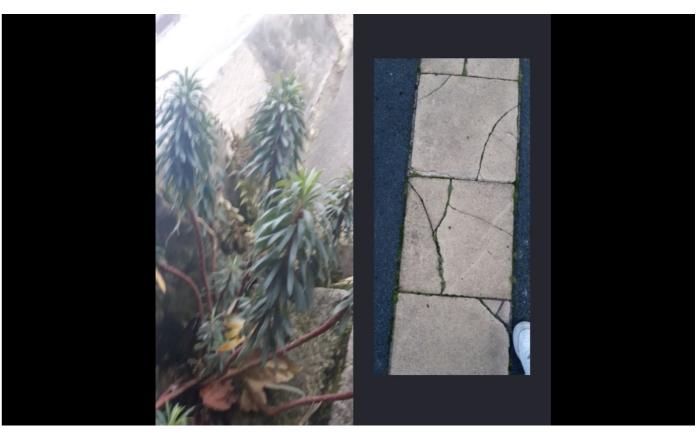

ET TOUT SE RECOUVRAIT DE JAUNE

Cadre pédagogique : Prgramme Culturel de Territoire, en partenariat avec la Communauté d'agglomération La Carène et le Grand Café, Saint-Nazaire

Classes concernées: 3 classes CE2, CM1 et CM2

Nombre d'heures d'intervention : 15h de préparation, 45h d'intervention, 3h d'installation

Le projet de territoire rassemble 3 classes de 3 écoles de Brière et se déroule tout au long de l'année.

La jussie est une plante dite invasive. On pourrait aussi l'appeler plante opportuniste ou plante du chaos. Elle est très présente sur le territoire briéron. Ce territoire a la particularté d'être très étendu, d'être constitué d'une zone humide (les marais de Brière), et d'être la propriété de ses habitant-es. La cartographie de cette zone humide présente un ensemble de toponymes qui laissent entrevoir l'histoire populaire de ce milieu.

Après différents repérages et tests, le projet de la *marche de la jussie* se déroule en plusieurs étapes qui alternent et vont alterner des moments en extérieur et des sessions de travail en atelier/école. La première étape de marche et de ceuillette, a été suivie d'une réalisation de teinture végétale et de prise de notes sous forme de carnet de dessins. Elle s'est déroulée à l'automne.

La suite du projet qui est pensé en alternance en collectif et en travail perosonnel sera ponctué de travail de découpages et patronnages des textiles, d'écritures de toponymes, de fabrication de bannières/étandards/cartes et d'une marche/performance dans le paysage.

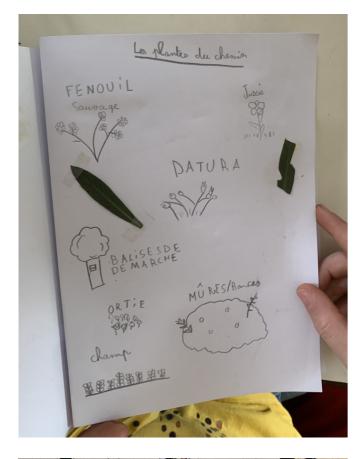

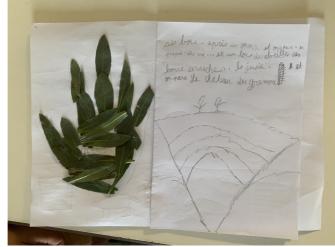

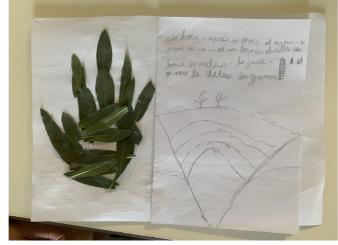

ET TOUT SE RECOUVRAIT DE JAUNE

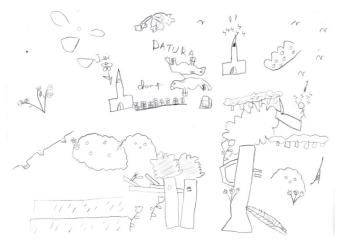

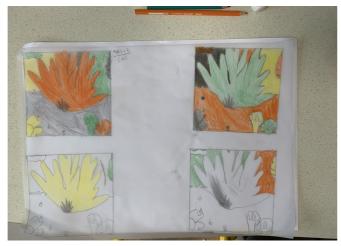

travail de dessin collectif à partir des prises de notes de toustes les élèves de la classe

cadrage d'un détail et mise en couleur pour fabriquer son patron pour créer son morceau de carte sensible en tissus teints

vue d'exposition de fin de projet au port de Rozé