

GRAND VILLAGE

Lithographies Tissages

EXPOSITION

30 MARS

10 JUIN 2019

CHÂTEAU DE
NONTRON (24)

Les artistes de
l'Atelier le Grand Village
et Côme Touvay

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Sommaire

- Présentation de l'exposition «Grand Village, Lithographies et Tissages» p.2
- Propositions d'ateliers au Pôle p.3
- Qu'est-ce que la lithographie? p.4
- Apprendre à lire une image p.5
- Le tissage p.6-7
- Le Pôle pour les scolaires p.8
- Comment emprunter une mallette de l'artothèque de Pessac p.9

Visites guidées et/ou
ateliers pédagogiques :
gratuits pour les scolaires

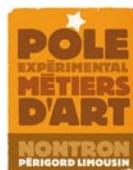
Contact :

Camille Aurière
Responsable des publics
Pôle Expérimental Métiers d'Art
de Nontron et du Périgord-
Limousin
05-53-60-74-17
contact@metiersdartperigord.fr

www.metiersdartperigord.fr

Entrée libre et gratuite
10h-13h et 14h-18h - du lundi au samedi
05 53 60 74 17 - contact@metiersdartperigord.fr

Grand Village - lithographies et tissages

Exposition du 30 mars au 10 juin 2019
au Pôle Expérimental des Métiers d'Art - Château
24300 Nontron
Vernissage vendredi 29 mars 18h.

Au cœur de la campagne de Charente limousine, deux artistes passionnés ont installé leurs ateliers. **L'exposition propose un dialogue entre les œuvres lithographiques créées par Francis van der Riet et des artistes internationaux à l'Atelier le Grand Village et les créations textiles de Côme Touvay.**

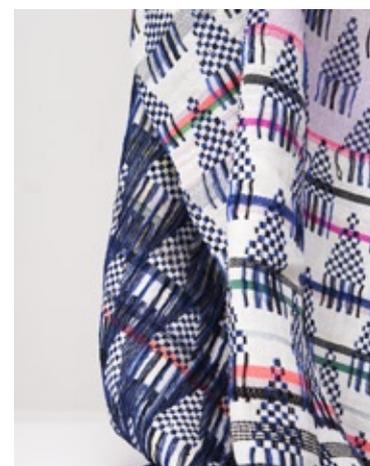
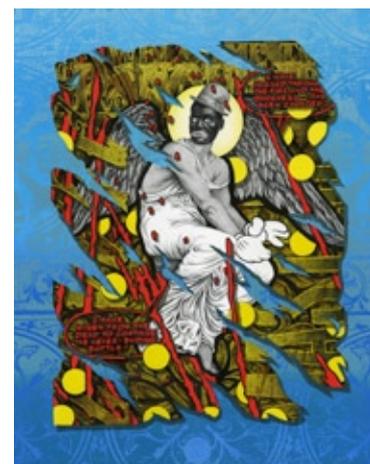
Francis van der Riet, artiste lithographe, constitue peu à peu un atelier idéal, mêlant presses et outils de pointe. Il invite des artistes en résidence à l'atelier pour produire des tirages lithographiques.

L'exposition présente un panorama des œuvres lithographiques créées à l'Atelier le Grand Village ces dix dernières années, par des artistes internationaux tels que Diane Victor (Afrique du Sud), NINA Kovacheva (Bulgarie), Valentin Stefanoff (Bulgarie), Michael Barnes (Etats-Unis), Aaron Coleman (Etats-Unis), Bambo Sibiyi (Afrique du Sud), ou Mongezi Ncaphayi (Afrique du Sud), Pauline Gutter (Afrique du sud), Celia Eid (France, Brésil)...

Côme Touvay, **designer textile**, spécialiste à la fois du tissage artisanal et industriel présente des créations et recherches personnelles : DIAMONES une installation de 15 mini-textiles tridimensionnels, «le rideau de la nuit» réalisé pour CODE DE NUIT, SAMA un projet issu d'une réflexion sur le signe graphique, le langage et l'altérité. **Un ensemble cherchant à montrer la variété des formes et expressions que permet le tissage au sens large.**

Parachevant ce dialogue, une pièce exceptionnelle tissée en partenariat avec le **fabricant belge VERILIN** sera montrée au public. Il s'agit d'un savant travail de structures textiles permettant une restitution en 70 nuances de gris pour révéler toutes les subtilités d'une œuvre de **Diane Victor**.

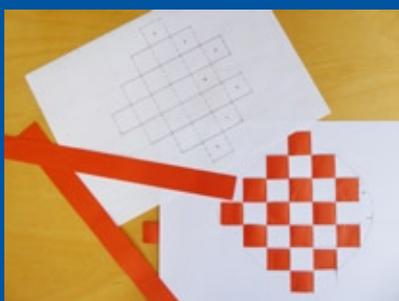
Enfin, le public sera en immersion dans l'ambiance des ateliers, en présence d'une presse lithographique, dite bête à corne, et d'un métier à tisser.

Illustrations de haut en bas : Presse dite Bête à corne, Lithographie de Aaron Coleman, tissage de Côme Touvay, Sculpture de Côme Touvay

Propositions d'ateliers au Pôle

Atelier 1 : Sur motif (cycle 1)

Chaque enfant possède une trame en papier dessinée (plus ou moins simplifiée selon l'âge des enfants). Chacun tisse à l'aide de bandes en papier le motif.

Une initiation en douceur à la technique du tissage en alternance dessus-dessous, mais aussi une expérience ludique car leur tissage se révélera être à la fin un motif de poisson !

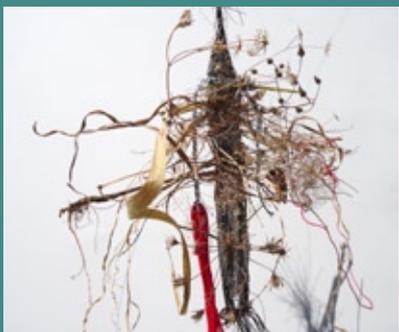
---Pour les tout petits un format plus grand et à réaliser en groupe encadré par un adulte peut être envisagé. A demander lors de l'inscription.

Atelier 2 : Monotype (cycle 2 et 3)

Les élèves s'initieront aux principes de l'impression à plat : les questions de l'encrage mais aussi de l'inversion de l'image après impression seront au cœur de cet atelier. Chacun réalisera un monotype (procédé d'impression à plat à tirage unique) à partir d'une plaque de plexiglas encrée. La thématique du dessin sera le portrait.

Atelier 3 : Sculpture en fil (cycle 3)

Inspirés par les créations de Côme Touvay, les élèves expérimentent différents types de fils (lainages, fil de fer, rafia...) de manière à créer un volume : ils nouent, tressent, tissent, jusqu'à obtenir une sculpture aérienne.

Qu'est-ce que la lithographie ?

La lithographie fait partie de la variété technique des estampes à côté des gravures, de la sérigraphie, du pochoir... soit des images imprimées selon un savoir-faire spécifique.

La lithographie a été inventée vers 1796 par Aloys Senefelder, le terme vient du grec *lithos* (une pierre) et *graphein* (dessiner). La lithographie a été introduite en France au début du XIXème siècle ; elle tient une grande place dans l'histoire de l'art, de nombreux artistes l'ont pratiquée : Ingres, Géricault, Delacroix, Manet, Bonnard, Vuillard, Redon, Pissarro, Toulouse-Lautrec, Chagall ou encore Picasso. Cette technique moderne a aussi été utilisée pour illustrer des livres, des journaux, des affiches et même pour des étiquettes, la publicité, etc.

Contrairement aux techniques en relief et en creux, la lithographie est une procédure à plat ; le principe de base est la répulsion naturelle et mutuelle du gras et de l'eau.

Le lithographe travaille traditionnellement sur des blocs de pierre calcaire (absorbant aussi bien le gras que l'eau) : il dessine sur la pierre avec un crayon gras ou une encre grasse, créant ainsi des zones grasses qui refuseront l'eau et des zones non dessinées. La pierre est ensuite désensibilisée avec de la gomme arabique acidulée qui, d'une part, fixe les zones grasses, et d'autre part, prépare les zones vierges à refuser le gras et retenir l'eau. Après quoi, le lithographe procède à l'imprimerie, par le mouillage de la pierre, puis à l'encrage au rouleau. L'encre d'imprimerie grasse adhère donc au dessin et glisse sur la surface humide sans y adhérer. Il ne lui reste plus qu'à imprimer sur papier avec une presse.

Il faut recommencer toute la procédure pour chaque couleur imprimée : si l'on veut pouvoir réimprimer de multiples fois l'image, il faut la décomposer sur plusieurs pierres (exemple pour une rose : une pierre avec le dessin de la tige verte, une pierre avec les pétales rouges), ou s'il s'agit d'une impression en tirages limités, dessiner et imprimer d'abord la tige, puis poncer la pierre pour effacer le dessin et obtenir une surface lisse et sans gras, et dessiner et imprimer les pétales. Les couleurs peuvent être juxtaposées ou bien superposées. L'ordre d'impression des couleurs et la transparence des encres comptent beaucoup. Il faut aussi une méthode de repérage pour bien aligner les couleurs au bon endroit.

Nettoyage des pierres

Grainage des pierres

Gomme arabique avec acide

Encrage du dessin

Impression sur presse

Première impression sur papier journal

Cette exposition permettra à plusieurs niveaux d'évoquer la question de la lecture d'image :

Que voit-on ? Quel message veut nous transmettre son auteur? Quelle interprétation peut-on faire ?

Il s'agira alors de prendre le temps d'observer ce qui nous est présenté et de le qualifier. Cette approche est intéressante dans la mesure où les jeunes sont désormais activement exposés aux images. Nous leur donneront quelques clés de lecture afin de leur permettre d'avoir une approche plus hiérarchisée voir critique pour les plus grands.

La dénotation : phase de description d'une image :

La phase de description permet de dire précisément ce que l'on voit. Un vocabulaire spécifique peut être mis en place : au premier plan, deuxième plan... Les notions de formes et de couleurs seront également omniprésentes et feront partie de cette première étape de lecture d'image.

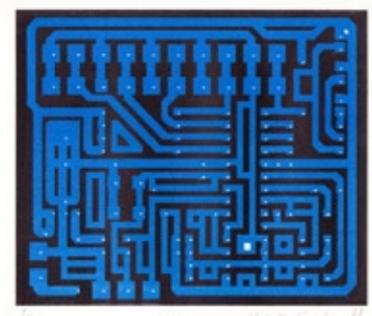
La connotation : Le sens connoté est celui qui dépend du contexte, qui est fondé sur des références culturelles ou qui relève de l'histoire personnelle de chacun.

Contextualiser l'image :

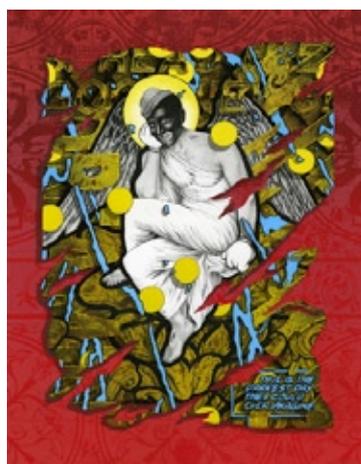
Qui est son auteur ? A quelle époque a-t-elle été faite, dans quelle circonstance ? Chaque artiste appartient à un contexte social et politique, à une époque. Ce contexte influence la création d'une image : elle peut être faite à la manière de, s'inscrire dans l'histoire de l'art, dans l'Histoire, dans le paysage, ou au contraire être en marge. Le tout est de parvenir à partir de ses connaissances à la placer dans son contexte.

Interpréter l'image:

C'est le moment de l'interprétation personnelle. Il est temps d'allier les deux premières phases à ses propres connaissances pour opérer une lecture plus globale de l'image.

Diane Victor, Waste Collector

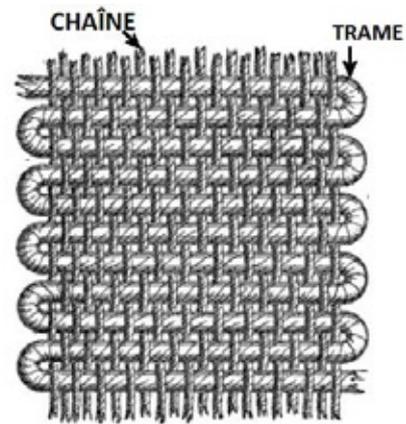
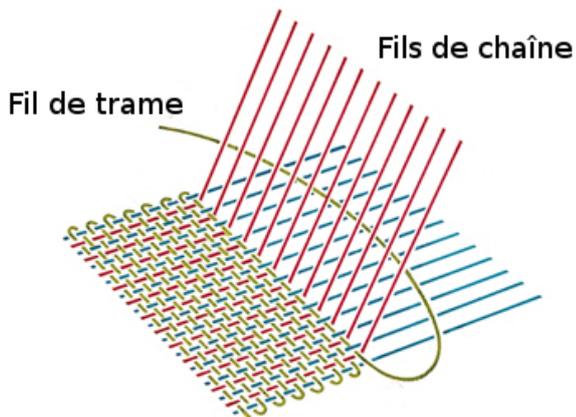

Aaron Coleman, Dream Lover, 2017

Illustrations de haut en bas : Bambo Sibiya, Nina Kocacheva, Mongezi Ncaphayi, Valentin Stefanoff

Le principe

Tisser c'est croiser des fils. On croise deux séries de fils perpendiculaires : des fils de chaîne et des fils de trame.

On tisse sur des métiers à tisser : un cadre de bois sur lequel sont fixés des fils, la chaîne (fils horizontaux). on soulève ensuite un fil sur deux et on fait passer un autre fil, la trame (fils verticaux). Pour faire passer les fils de trame on utilise un outil qui s'appelle une navette (un instrument de tissage en forme de barquette, qui engage la trame entre les fils de chaîne et se déplace selon un mouvement alternatif horizontal). La navette contient les cannettes de fil.

La largeur de l'ouvrage va dépendre de la largeur du métier en lui-même, mais a bien longtemps était limitée par la taille de l'homme lui-même . La longueur totale elle, n'est pas limitée.

Qu'est-ce qu'on tisse ?

La façon dont les fils sont croisés change l'aspect du tissu. On peut réaliser des tissus unis, à motifs simples ou compliqués.

Jusqu'à la fin du XIXème siècle on utilise des fibres naturelles d'origine végétale comme le coton, le lin, le chanvre, ou d'origine animale comme la laine ou la soie. Chaque variété de fil utilisée possède des propriétés différentes.

Quelques exemples de spécificités de fils à tisser:

Du champ de lin au fil :

La fibre du lin a la particularité d'être longue contrairement à celle du coton.

De l'élevage du ver à soie au fil de soie : la soie est réputée pour sa brillance, sa douceur, légère et isolante.

De la tonte du mouton à la laine : la laine de mouton est une fibre étirable mais aussi réputée pour son côté isolant, étant un bon isolant

C'est au cours du XIXème siècle que l'on passe du métier à tisser manuel au mécanique et ainsi de l'atelier individuel à l'usine. La mécanisation du travail a notamment permis d'assurer une rentabilité de la production.

Illustration : Tissage en cours de Côme Touvay

Illustration : métier à tisser industriel

Voir

Lors des visites guidées, la médiatrice du Pôle vous fait découvrir de façon ludique et pédagogique la diversité et la créativité des métiers d'art.

Ces visites gratuites s'accompagnent souvent d'un atelier et d'un dossier pédagogique.

Découverte professionnelle des métiers d'art

Le vaste domaine des métiers d'art peut être une orientation professionnelle intéressante pour vos élèves ! Nous leur ferons découvrir ces métiers et les formations possibles.

Rencontrer et pratiquer

Les professionnels métiers d'art sont des hommes et des femmes de passion !

Le Pôle s'est constitué avec un réseau de professionnels métiers d'art, nous organisons pour vous une initiation à un métier d'art, une démonstration ou la visite d'un atelier d'art, guidés par des professionnels métiers d'art.

Nous pouvons aussi vous aider dans la mise en place de tout autre projet

Exemples de projets avec des artisans d'art: autour du Moyen-âge, journée médiévale (atelier taille de pierre, atelier de tissage, visite d'un atelier de vitrailliste), démonstration de vannerie, démonstration de tournage sur bois, céramique, gravure etc.

Comment emprunter les malles pédagogiques ?

Mallettes pédagogiques : transformez votre salle de classe en galerie d'art contemporain !

L'Artothèque de Pessac propose aux écoles de travailler autour d'œuvres contemporaines en mettant à leur disposition des malles pédagogiques contenant des pistes pédagogiques pour les cycles I, II, III développées par Yves Legay, Conseiller Pédagogique Départemental d'Arts Visuels et Joëlle Lauriac, Conseillère pédagogique de la circonscription de Cestas-Pessac. Le CDDP 33, partenaire de ce dispositif, finance les valises et met en ligne leur contenu pédagogique.

Les Arts'A pattes : des malles pédagogiques

Ces malles vous proposent une sensibilisation directe aux différentes tendances artistiques. Elles permettent une autonomie pour travailler avec des œuvres en classe. Chaque mallette est composée d'œuvres, de dossiers thématiques, de lectures d'œuvres, de notices biographiques, de cartes postales, de glossaires, de bibliographies, d'ouvrages et de pistes pédagogiques pour les cycles I, II et III.

La présence d'œuvres à l'école pendant cinq semaines va en permettre une approche lente, ouverte et passionnante. Jouer la carte de la proximité avec l'œuvre, c'est faire évoluer l'attitude des élèves et privilégier l'éducation du regard, les faire participer à l'organisation d'une exposition et réaliser autour des œuvres choisies un travail de découverte et de création.

Le Pôle Expérimental Métiers d'Art est partenaire de l'Artothèque de Pessac et propose deux malles aux écoles de Dordogne (et des environs) :

Mallette Photographie :

Cette mallette a pour thème « illusion et réalité », car c'est un thème récurrent dans la photographie contemporaine. Gédeon, Marina Gadonneix, Daniel Schlier, documentation Céline Duval et Martine Aballéa créent l'illusion, que ce soit par la démarche ou la technique utilisée. Ces artistes abordent la photographie dans son rapport à la picturalité, au dessin, au trompe l'œil, à l'archivage, à la reproduction...

Toutes ces œuvres peuvent nous faire douter de la nature de l'image.

En écho avec ces pratiques artistiques, des pistes pédagogiques sur la transformation d'une image, le cadrage photographique, la collection, le décor, le photomontage... vous sont proposées dans cette mallette.

Mallette Tu estampes !

Damien Cabanes, Philippe Mayaux et François Boisrond utilisent le principe d'impression et de reproduction à plat (lithographie, sérigraphie) pour développer un travail artistique autour de la couleur, du recouvrement d'une surface, de la multiplication des formes, du dessin synthétique, de la culture populaire, de la société de consommation, du cliché. En écho avec leurs pratiques artistiques, des pistes pédagogiques autour du dessin, de la couleur, de la composition, du langage... vous sont proposées dans cette mallette.

Ces propositions sont accompagnées d'un dossier de pistes techniques reprenant les principes de fabrication d'une image reproductible (pochoir, tampon, sérigraphie, linogravure...).

Informations pratiques :

Modalités d'emprunt : 15 €/an (adhésion) + 15 € par mallette empruntée entre 2 périodes de vacances scolaires.

Documents à fournir : copie d'attestation d'assurance à jour.

Contact : Camille Aurière, responsable des publics

Pôle Expérimental Métiers d'Art, château, av. du général Leclerc, 24300 Nontron
contact@metiersdartperigord.fr - 05-53-60-74-17

