

Déjouer le médium - Déjouer le paysage

Résidence de territoire 2018-2019 avec Pablo Garcia

APIE d'arts plastiques Sud-Tarn / Centre d'art Le Lait



Avec la participation des collègues :

La Catalanié, Brassac - Thérèse Urroz

Les Cèdres, Castres - Elodie Loubière

Jean Jaurès, Castres - Christophe Mas

Jean Monnet, Castres - Jérôme Rouffiac

Madeleine Cros, Dourgne - Éloïse Manéro

Marcel Pagnol, Mazamet - Laure Cauquil

Jean-Louis Etienne, Mazamet - Perrine Gelgon,

René Cassin, Vielmur-sur-Agoût - Manuel Crosnier

Un projet de l'APIE (Atelier Pédagogique Inter Établissements) d'arts plastiques Sud-Tarn, mené en collaboration avec le Centre d'art Le LAIT, porté par le collège Madeleine Cros de Dourgne.

L'Atelier Pédagogique Inter Établissement Arts plastiques,

Le projet, cette année soutenu par le dispositif des APIE, rassemble les enseignants d'arts plastiques de neuf collèges du bassin sud Tarn.

Ce groupe élabore chaque année une résidence d'artiste inter-établissements dans le but d'enrichir leur pédagogie des arts plastiques et de sensibiliser les élèves à l'art contemporain, en partenariat avec une structure professionnelle.

Pour cette année scolaire le collège Madeleine Cros de Dourgne était l'établissement support de l'action et l'association partenaire, le Centre d'art Le LAIT, et cinq demi-journées de travail ont rendu la coordination du projet possible.

En 2018-2019, ces enseignants ont expérimenté pour la septième année consécutive une approche des pratiques artistiques contemporaines grâce à la venue de Pablo Garcia sur quatre semaines dans les établissements participants pour des rencontres, visites d'exposition et ateliers d'expérimentation et de création.

Après Kamil Guenatri, Aline Biasutto (Proche-Lointain), Tarik Essalhi ("Matière sensible" et "Monumental"), et Victoria Klotz (Secondes Natures), le sujet choisi cette année fut "*Déjouer le médium*". Ceci sous-entendait à la fois la déconstruction, le jeu et la surprise. *Déjouer le médium*, c'était poser la question de la forme, de la matérialité, mais aussi celle de l'entre-deux, l'interface, le lieu de l'interaction.

Suite aux rencontres, à l'opportunité de commencer les ateliers par la visite de l'exposition de Nicolas Daubanes au PAC d'Aussillon, et à l'orientation du travail de Pablo Garcia "préleveur de paysages", le titre du projet et de la restitution finale est devenu "*Déjouer le Paysage*".

Pablo Garcia

Né en 1983, Pablo Garcia vit et travaille à Avignon. Son travail artistique met en jeu la mémoire d'événements historiques et questionne les utopies sociales et leurs mises en place.

« C'est au travers la mise en jeu d'événements historiques que nous pouvons relire le présent sous un autre angle. Ce postulat et la rencontre avec un lieu ou un paysage, dans une expérience à la fois physique et mentale, sont les points de départ de ma démarche.

Mes recherches consistent essentiellement à prélever des éléments du réel qui m'entoure pour les faire dialoguer autrement. Mes « échantillons » sont retravaillés pour leur redonner des lectures à plusieurs niveaux.

Les images que je donne à voir engagent un parti pris dans sa perception. Je crée des dispositifs où à partir de la lisibilité et de la visibilité des pièces, j'interroge les possibles interprétations posées par ceux-ci. Dans cette société où règne la surmédiatisation et l'immédiateté des informations, la lente révélation de mes images impose une durée et une distance au spectateur afin d'aller au-delà des apparences. »

<http://www.pablogarcia.fr/>



Modalités

Selon un calendrier généreux étalé tout le long de l'année, Pablo Garcia a pu accompagner les élèves dans un projet de création individuel ou collectif (selon les établissements) jouant avec le contexte, les matériaux, soignant la présentation.

Calendrier :

Semaine du 12 novembre : Première intervention dans l'exposition de Nicolas Daubanes à Aussillon ou en classe pour Les Cèdres et La Catalanié.

Semaine du 14 janvier : Deuxième intervention de Pablo Garcia, dans les collèges

Semaine du 18 février : Troisième intervention de Pablo Garcia dans les collèges

Semaine du 8 avril : Dernière intervention de Pablo Garcia dans les collèges

Journée du 14 mai : Restitution à l'Espace Apollo de Mazamet.

Calendrier des rencontres APIE arts plastiques Tarn Sud :

Mercredi 28/11/18 - 14H00-17H00 : lieu : Collège Jean Monnet, Castres, salle 217.

Réunion de pilotage de projet Résidence de Territoire, avec le centre d'art le LAIT, l'IPR

d'arts plastiques et l'artiste.

Elaboration d'une thématique commune au regard des différentes rencontres, dialogues avec l'artiste de ses futurs interventions dans chaque établissement (spécificités, attentes dans chaque établissements)

Elaboration du planning de résidence et des vitesses de Résidence de chaque établissement.

Lundi 4/02/19- 14H00-17H00 : lieu : Collège Jean Monnet, Castres, salle 217

Rencontre et échanges des collègues, retour sur la visite de l'exposition du PAC, sur les différents ateliers mis en place, travail sur le SCCC.

Vendredi 5/04/19 8H30-12H00 : lieu : Collège Jean Monnet, Castres, salle 217

Retour sur les différents ateliers dans les établissements

Elaboration de la restitution au regard des productions des élèves, modalité d'exposition des travaux des élèves et accueil des élèves sur la demi-journée du 14 mai, pièces à montrer, affiche et flyers, communication.

Lundi 13/05/19 8H30-17H00 : lieu : Espace Apollo, Mazamet

Montage de la Restitution

Jedi 4/07/19 14H00-17H00 : lieu : Collège Jean Monnet, Castres, salle 217

Bilan de la Résidence

Questionnements sur la prochaine résidence : Rencontre avec l'artiste, projection sur l'année 2019-2020 (visite du PAC, Notions plastiques abordées par la résidence de Territoire).

Les pistes de travail sont nées le jour de la première rencontre, au contact de l'établissement même (collège Les Cèdres et la Catalanié) ou de l'exposition de Nicolas Daubanes au PAC d'Aussillon, et de son quartier. Chaque enseignant a suivi avec sa classe les incitations de l'artiste à sa façon.

Une restitution a été présentée à l'Espace Apollo de Mazamet, en présence des élèves, enseignants et de l'artiste le 14 mai 2019.

EXPOSITION
du 14 au 23 MAI 2019
ESPACE APOLLO à MAZAMET



DEJOUER LE PAYSAGE

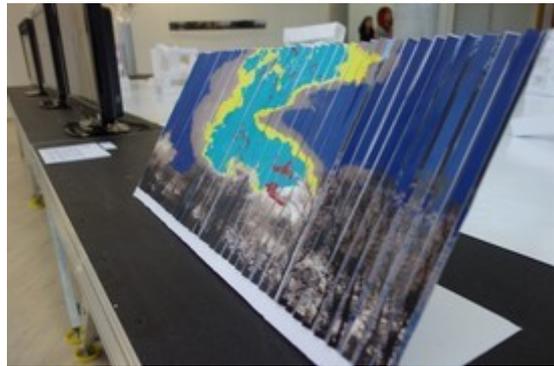
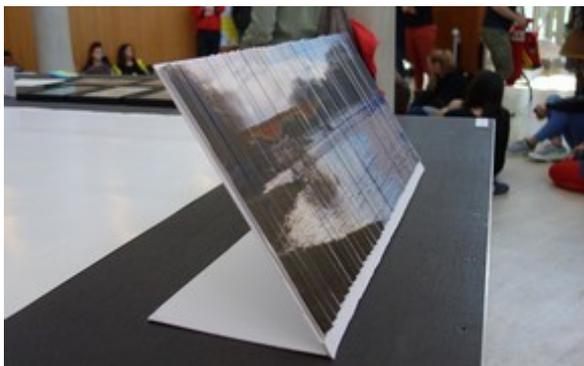
Un projet des professeurs d'arts plastiques du sud du Tarn
en collaboration avec le plasticien **PABLO GARCIA**
et le centre d'art **Le LAIT**.

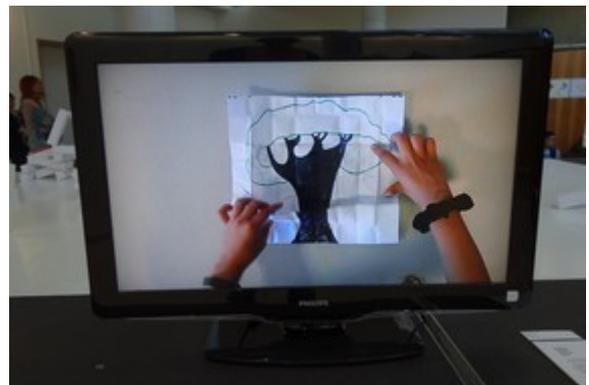
Ont participé les élèves des collèges:

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| La Catalanié de Brassac | René Cassin de Vielmur sur Agoût |
| Marcel Pagnol de Mazamet | Jean Jaurès de Castres |
| Madeleine Cros de Dougne | Les Cèdres de Castres |
| Jean-Louis Étienne de Mazamet | Jean Monnet de Castres. |

Projet soutenu par
Le CRAC - Occitanie
Le département du Tarn
Les collèges partenaires
Le centre d'art Le LAIT.







TOPOS...du figuratif à l'abstrait.

Photographies sur cartoline format A3, retravaillées au feutre noir et au blanco, papiers canson couleur découpés et collés sur feuilles canson blanches format A3.

27 élèves de 3ème du collège La Catalanie, avec leur enseignante Mme Urroz.

Le travail a été effectué en 2 temps avec tout d'abord un travail individuel de collecte d'images dans l'établissement puis une mise en commun et un choix de lieux. Par un jeu de contraintes de temps et un travail de groupe, les paysages choisis ont été simplifiés.

Les choix plastiques de chacun des groupes (au niveau des couleurs, des formes, l'espace: de la feuille à dessin, des échelles ...) ont aboutis à des compositions abstraites.

BILAN EN CHIFFRES ET CONCLUSIONS :

Sur 251 élèves des 9 collèges rencontrés, 181 élèves ont travaillé avec Pablo Garcia, accompagnés par les 8 enseignants partie prenante de l'Atelier Pédagogique Inter Établissements d'arts Plastiques.

Pablo Garcia a passé 88 heures face aux élèves des différents collèges.

La restitution de 8 jours à l'Espace Apollo a accueilli du grand public ainsi que des collégiens venus pour les restitutions des Classes à Horaires aménagés.

Une dernière rencontre le 23 juin a permis d'inviter des élus du Département, de la ville de Mazamet, du Conseil d'administration de l'Espace Apollo, et de la Drac, reçus par le Centre d'art et l'APIE pour se rendre compte des efforts fournis et de la nécessité de poursuivre l'action en la faisant évoluer.

L'ensemble des acteurs est heureux d'avoir collaboré pour que les élèves ait un parcours complet entre visite d'exposition (PAC Aussillon), ateliers artistiques tout au long de l'année (centre d'art le Lait) et rencontres dans l'exposition finale (Espace Apollo), qui permette de découvrir divers équipements culturels du territoire et différentes façons d'aborder la culture.

La démarche expérimentale suivie par l'APIE nourrit les réflexions pédagogiques des enseignants. Ils échangent lors de réunions balisées, qui sont bien plus que le lieu du pilotage du projet mais l'occasion d'aborder des problématiques spécifiques.

Le projet 2018-2019 a soulevé plusieurs problématiques :

- A quel rythme proposer les ateliers aux élèves pour qu'ils profitent au mieux des interventions de l'artiste?

- Certains enseignants ont choisi d'échelonner les ateliers avec l'artiste dans l'année pour travailler avec les élèves entre les venues de l'artiste;

- Certains, sur conseil de l'artiste, ont concentré les heures d'atelier sur une journée entière puis une demi-journée afin de mettre les élèves en travail intense faisant fi du temps scolaire (tester une nouvelle temporalité), et rendre la démarche artistique plus palpable, cohérente, l'expérience plus marquante aussi.

- Quelle place donner à l'artiste pour un contact avec l'élève plus constructif ? La mise en situation dans l'exposition a été très bénéfique; le contact avec les oeuvres, a fait son effet et le lieu d'exposition et les sujets abordés suffisamment "dépaysants" pour marquer le début d'une réflexion... Nous souhaitons à l'unanimité proposer aux élèves de cotoyer davantage l'artiste en train de créer, et proposons une réorganisation du calendrier et des modalités de rencontre artiste/élèves.

Au vu de cette expérience annuelle, il paraît important d'ajouter dans la convention, Résidence de Territoire-Interétablissements, de créer une mention sur la possibilité de constituer un atelier Arts plastiques dans les collèges. Cet atelier permettrait de constituer un groupe d'élèves volontaires, travaillant sur la résidence de territoire avec l'artiste et à quelques autres moments de travail toujours en atelier avec l'enseignant.

OBJECTIFS ET PERSPECTIVES DU PROJET DE L'ANNEE 2019-2020

Le rôle de l'artiste : pourquoi un artiste dans la classe, quelle place donner à son action dans l'espace classe?

L'intervention d'un artiste permet de mettre en contact les élèves avec l'acte de création dans la durée, de rencontrer le processus intime du plasticien.

Un lien singulier se construit entre les élèves et l'artiste tout au long de l'année.

La présence de l'artiste permet au collégien de se confronter aux problématiques et à l'engagement de l'artiste.

Les enseignants souhaitent questionner la place de l'artiste lors de cette résidence de Territoire. Le constat est fait, qu'en fonction du travail et de la personnalité de l'artiste, le plasticien est contraint dans sa créativité lorsqu'il doit se mettre directement au service de la production des élèves. Les enseignants souhaitent réfléchir sur d'autres modalités de rencontre entre les élèves et l'artiste (le plasticien en production et en parallèle les élèves aussi avec l'enseignant sur de mêmes questionnements). Les élèves feraient l'expérience de voir réellement l'artiste en production.

La résidence de territoire

La résidence de territoire s'inscrit sur le Tarn sud :

- dans le but de créer et entretenir un maillage fort de rencontres et d'échanges entre les élèves d'établissements ruraux et urbains par les arts plastiques.
- de permettre aux élèves de rencontrer un artiste et son travail artistique
- de confronter les collégiens aux enjeux d'une production en réalisant leurs pièces et ou installations et de contribuer à élaborer son projet personnel (en favorisant désir, intentions et initiatives.)
- de créer de nouvelles situations d'apprentissage favorisant des démarches expérimentales dans d'autres temps scolaires (ateliers continus d'une demi journée, journée ou discontinus d'une semaine répétés à divers moments de l'année scolaires).

Les activités de L'Atelier Pédagogique Inter-Établissement

- Les enseignants concernés et les établissements du bassin Castres-Mazamet

souhaitent donner une forme durable à ce projet de territoire.

- Consacrer un temps de formation TICE des professeurs d'arts plastiques.
- Ouvrir les activités du GPIE à de nouveaux établissements.
- Poursuivre la formation continue des enseignants, notamment les enseignants stagiaires.
- Elaborer des sujets inter-établissement appliqués aux compétences du SCCC.
- Perenniser l'octroi de moyens dans le cadre d'une APIE.

Le partenariat

Le partenariat avec le Centre d'art correspond aux attentes des enseignants dans la prise en compte de particularités locales, de présence auprès de l'artiste, de l'élaboration et de l'accueil de la restitution.

La médiation proposée dans certains établissements a permis de recentrer et de réaffirmer des questions communes sur le travail de création, et de venir en complément des interventions de l'artiste.

Pour toutes ces raisons, les enseignants de l'APIE souhaitent poursuivre le partenariat avec le Centre d'art Le LAIT l'année prochaine.

La DSDEN, Le Département du Tarn et la DRAC sont informés de la demande de reconduction pour l'année scolaire 2018-2019, et la demande de financement pour l'opération 2020-2021 sera déposé auprès de la DRAC fin acotobre prochain, avec un autre artiste.

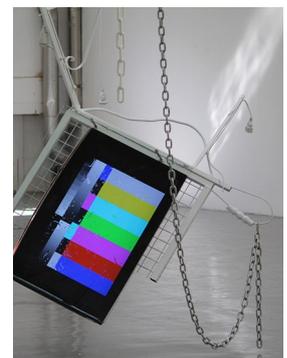
PERSPECTIVES :

Le prochain artiste choisi par l'APIE sr proposition du Centre d'art est Rémi Groussin pour un projet intitulé *L'envers du décor*.

" Mon travail s'ouvre de plus en plus à l'univers élargi du cinéma ou, pour être plus précis, sur son décorum et ses multiples dispositifs.

Je suis un « téléphage », je me nourris de séries télévisées, d'animations et de download.

Il y a quelques années, en discutant d'un film, je me suis rendu compte qu'au lieu d'être capté par le scénario, je détaillais les erreurs de montages et de découpages. Je crois que j'ai dès lors compris que mon regard de spectateur était d'abord attiré par l'envers du décor. Aujourd'hui, je n'arrête pas de décomposer les films que je regarde, c'est devenu une mécanique assez naturelle, un peu pénible parfois. J'essaie de m'imaginer l'ingénierie derrière chaque mouvement de caméra, derrière chaque travelling."





Avec le projet ***L'envers du décor***, Rémi Groussin guidera les élèves dans une production diversifiée d'éléments qui déconstruisent leur regard sur leur propre environnement par le biais du design, du détournement d'objets, du son, de la vidéo, de la narration, en fonction du niveau des élèves participants et en cohérence avec la progression pédagogique de chaque enseignant.

"Des questions telles que la lisibilité du processus de production, la mise en abyme des constituants de l'œuvre, la mise en regard et en espace, la narration visuelle, l'hybridation des pratiques artistiques pourront être une piste de réflexion pour nos élèves", écrivent les enseignants.

Fort de plusieurs expériences de résidence au contact de publics spécifiques, il nous semble judicieux de provoquer la rencontre entre cet artiste et des groupes d'adolescents, peut-être davantage sous la forme de résidence dans des équipements culturels du territoire : Le PAC d'Aussillon en début d'année et l'Espace Apollo de Mazamet en fin d'année pour la restitution. Il s'agira ainsi de présenter aux élèves l'artiste en situation de création et si possible en contact direct avec certaines de ses œuvres.

Dans le cadre donné par le statut d'APIE, des réunions de mise en commun de l'expérience auront lieu - au nombre de 5 - tout au long de l'expérience pour tirer profit mutualisé de la présence de l'artiste dans les classes et de l'enrichissement pédagogique qu'elle provoque.

... Ceci jusqu'à la restitution commune qui se tiendra dans un équipement culturel du territoire adapté aux projets des élèves : un cinéma, une salle de spectacle ou d'exposition à l'Apollo, Mazamet, un musée à Labastide Rouairoux, un château à Lacaze, un hôtel particulier à Albi, les lieux ne manquent pas pour porter au-delà de l'enceinte scolaire un projet qui concerne plus de 200 élèves, avec toute sa singularité...