

Secondes natures

Par le GPIE d'arts plastiques Sud-Tarn et le Centre d'art le LAIT Bilan de la résidence de territoire de l'artiste Victoria Klotz en 2017-2018

Un projet du GPIE (Groupement Pédagogique Inter Établissements) d'arts plastiques Sud-Tarn, mené en collaboration avec le Centre d'art le LAIT, porté par le collège Jean Monnet de Castres et soutenu par la DRAC Occitanie - Toulouse, le Département du Tarn et l'Académie de Toulouse.

Avec la participation des collèges :
La Catalanié de Brassac - Thérèse Urroz
Jean-Jaurès, Castres - Christophe Mas
Jean-Monnet, Castres - Jérôme Rouffiac
Madeleine-Cros, Dourgne - Éloïse Manéro
Jean-Louis-Etienne, Mazamet - Perrine Gelgon
et Marcel-Pagnol, Mazamet - Laure Cauquil
Le Montalet, Lacaune - Laetitia Micheletto-Vaysse
René-Cassin, Vielmur-sur-Agoût - Manuel Crosnier

Le **Groupe Pédagogique Inter Établissement Arts plastiques**, constitué d'enseignants de la discipline arts plastiques du bassin sud Tarn, 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 2017-2018, ces enseignants ont expérimenté pour la sixième année consécutive une approche des pratiques artistiques contemporaines grâce à la venue d'une artiste en résidence : cette année, Victoria Klotz. Ce projet s'organise sur plusieurs semaines dans les établissements participants sous forme de rencontres des élèves avec l'artiste et d'ateliers d'expérimentation et de création.

Cette année, malgré l'absence du cadre institutionnel de l'APIE, les enseignants ont tenu cinq demi-journées de réunions, favorisées par les chefs d'établissements du bassin, pour coordonner et structurer l'action à l'échelle de leur territoire, pour échanger et préparer au mieux les interventions de l'artiste Victoria Klotz, en partenariat avec le Centre d'art le LAIT.

La démarche expérimentale suivie par le GPIE 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.

Certaines ont particulièrement été abordées cette année.

- Comment le projet peut susciter une implication personnelle de l'élève ?
- Quels sujets proposer autour du thème choisi pour correspondre aux compétences du socle et laisser la place à l'inattendu ?
- Comment évaluer les compétences du socle abordées ?

Pour cette année scolaire le collège Jean-Monnet était l'établissement support de l'action et l'association partenaire le Centre d'art le LAIT.

LE PROJET ARTISTIQUE

Depuis quatre ans, le GPIE s'adresse au Centre d'art le LAIT pour l'accompagner dans sa rencontre avec les artistes et la création contemporaine au sein même des classes de leurs établissements., les éditions précédentes ayant été conduites par l'AFIAC. Après "Proche-lointain" avec Aline Biasutto, "Matière sensible" et "Monumental" avec Tarik Essalhi, il s'agissait de prendre en compte le contexte environnemental des établissements, la multiplicité de médiums à découvrir, mêlé de fantastique, axe privilégié de certains enseignants. Or Victoria Klotz, dans sa proximité avec la Nature, son expérience, et la diversité de ses pratiques semblait l'artiste la plus à -même de **partager sa démarche** avec les enseignants et leurs élèves et d'apporter une expertise sur ces questions.

Victoria Klotz est née en 1969 en Alsace. Elle vit et travaille dans les Pyrénées. Curieuse des rencontres que font les hommes avec la part sauvage du monde, elle s'intéresse aux histoires et aux mythes qui fondent ces rencontres. Sa pratique prend fréquemment place dans des parcs, des musées, des jardins publics, des espaces naturels protégés, mais aussi des espaces urbains.

Prenant la forme d'installations, de parcours d'observation ou de dispositifs d'écoute, ses œuvres composent des environnements dans lesquels sont explorés la question de l'animalité, à la fois « en nous et hors d'atteinte », et la relation ambivalente que nous entretenons avec le monde naturel.

La série d'interventions menée par l'artiste au sein des collèges Tarnais explore les thèmes "Ombres - Reflets - Échos", dans un dialogue avec "l'objet naturel" et son contexte, comme il sera détaillé plus bas. 226 élèves de huit collèges du Département ont travaillé sur le double - ombres, reflets, échos - et ses effets magiques ou fantastiques. Le jeu, le hasard, la concomitance, les coïncidences, les réflexions et les réminiscences ont été les moteurs du processus.

Pour la conception du projet, Victoria Klotz s'est inspirée d'un essai de **Clément Rosset**, *Impressions fugitives* :

"L'ombre, le reflet et l'écho sont les attributs obligés de tout objet réel, quelle qu'en soit la nature ; s'ils viennent à manquer, ils déboutent par leur absence n'importe quel objet d'une prétention à la réalité."

Clément Rosset, *Impressions fugitives*, Editions de Minuit, 2004

Les élèves se sont confrontés à ce qui définit une démarche artistique : les étapes et rebondissements de la conception, les contraintes et accidents liés au geste et à la matière, et enfin le choix, personnel et subjectif, qui détermine la forme visuelle. La manipulation d'objets, de matériaux, de lumière, ont mené aux propositions d'installations exposées au Château de Lacaze du 3 au 17 mai 2018.

BILAN EN CHIFFRES

Sur 352 collégiens rencontrés dans les 8 collèges, 226 élèves ont travaillé avec Victoria Klotz, accompagnés par les 7 enseignants d'arts plastiques partie prenante du Groupe Pédagogique Inter Établissements d'arts Plastiques.

Victoria Klotz a passé 70 heures face aux élèves des différents collèges.

Déroulé des ateliers

La proposition de Victoria Klotz de travailler sur les doubles qu'on trouve dans la nature - le reflet l'ombre, l'écho - a donné lieu à des situations de créations diverses et adaptées à la configuration du groupe de participants, aux orientations privilégiées de l'enseignant et aux ressources et contexte locaux.

Ainsi les enseignants se sont saisi d'un dispositif - ombres projetées sur du papier canson - de matériel - la chambre d'écho, le tourne disque, les appareils photo numériques - d'une matière première - les animaux naturalisés, le mythe de Narcisse et d'échos - du contexte naturel - rivières et verdure environnants, pour inciter les élèves à suivre une démarche de création artistique.

Des situations diverses adaptées au nombre de participants et aux liens que l'enseignant tissait dans sa progression.

Victoria Klotz est intervenue pour présenter son travail, sa posture d'artiste, impulser la création, et la guider, l'orienter ou au moins l'accompagner de son regard expert.

Elle a été secondée par l'équipe du Centre d'art qui a coordonné ses venues et l'avancement du travail d'un atelier sur l'autre. Une assistance technique a aussi été apportée, jusqu'à la restitution finale, véritable exposition à l'échelle d'un château.

□ Collège La Catalanié à Brassac

Après un premier rendez-vous d'une heure trente pour 2 classes d'échange avec l'artiste afin de découvrir sa démarche et faire connaissance avec elle, un deuxième rendez-vous, orienté par la première rencontre, a été l'occasion d'expérimenter la photographie numérique en pleine nature sur le thème du reflet (Atelier de 3h en présence de l'artiste). A l'aide d'objets réfléchissants, il s'agissait de prendre un portrait de soi , dans la nature, explorant, à travers l'autoportrait photographique, le mythe de Narcisse et d'Echo.

Mme Urroz ajoute : "ce projet a permis de valider des compétences Socle Commun de Compétences et de Culture de manière singulière et enrichissante pour le vécu de l'élèves. La visite de l'exposition de fin d'année avec tous les élèves de 4ème et leurs homologues des autres établissements a donné l'ampleur attendue à l'expérience.

□ Collège Jean Jaurès, Castres

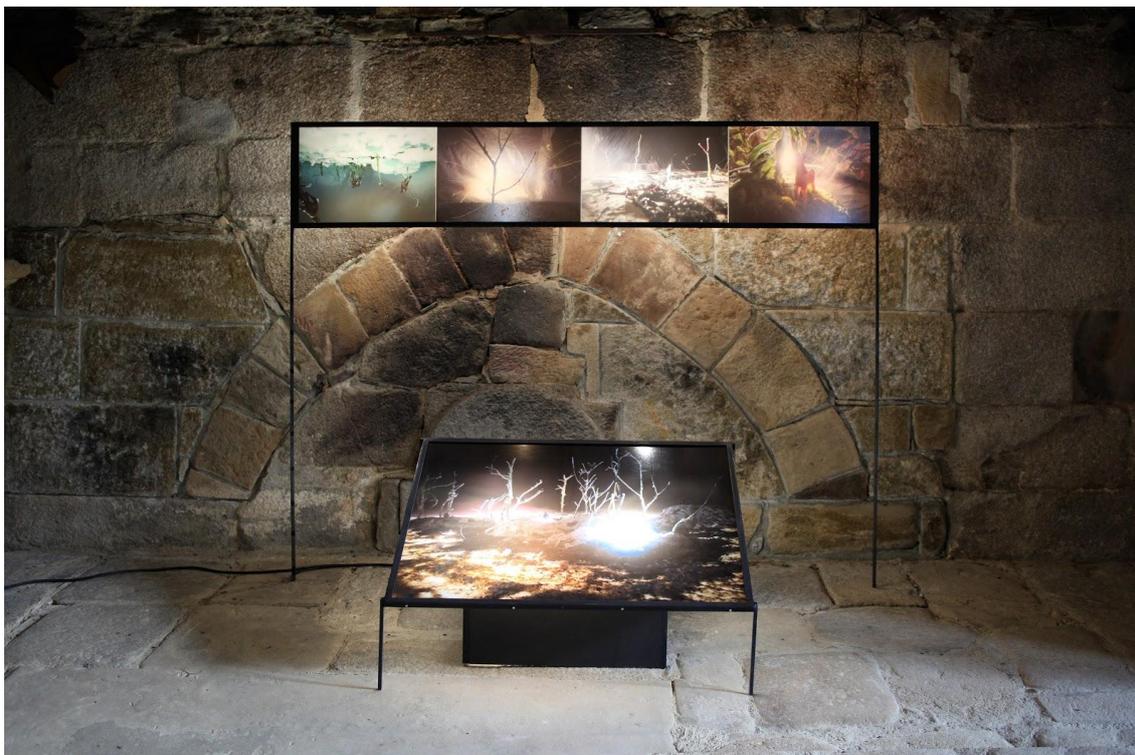
Miroir mon beau miroir...... Structure bois et bâche noire (H 2m, L 3m, P 3m), miroir d'eau au sol (2x2m), miroirs, plaques offset, matériaux réfléchissants, lumière, bande sonore, acrylique.

Les élèves de la classe 4ème3 du collège ont commencé, avec leurs professeurs de lettres et d'arts plastiques, à travailler autour des notions de Narcisse et d'Echo.

Sous l'impulsion de l'artiste Victoria Klotz et après divers tâtonnements et expérimentations, l'œuvre collective a vu le jour : L'installation, grande pièce (3mx3mx2m) noire mystérieuse percée de deux trous révèle silhouettes réfléchissantes et paysages peints, mettant en jeu la notion de reflets: miroir d'eau, matériaux réfléchissants, lumière, ... formellement proche d'un diorama à références mythologiques, complété par le travail littéraire qui a pris la forme d'une bande sonore pour l'installation, basée sur la lecture de phrases quasi-philosophiques sur le rapport de l'ombre, du reflet et de l'écho

M. Mas ajoute : L'investissement des élèves a été plein et entier, le choix d'un travail collectif a réussi à fédérer la classe autour d'un projet ambitieux et à faire comprendre une démarche artistique, avec ses écueils et la satisfaction de la mener jusqu'à son terme: l'exposition.

□ Collège Jean-Monnet à Castres

La phase de réalisation en classe a pu débuter, avec pour objectif de réaliser sur la thématique "Secondes Natures", un dispositif de représentation en 3D permettant d'explorer différents jeux de lumière et de les capter par la photographie ou la vidéo.

Cela a donné lieu à un ensemble d'images, où la mise en scène, la manipulation de la lumière et de l'appareil photographique, ont consisté à révéler le caractère merveilleux, angoissant, apocalyptique, de ces paysages (constitués d'argile, de brindilles, cailloux, personnages miniatures...).

Victoria Klotz a finalisé le travail avec les élèves, proposant son expertise en vue de l'exposition, en proposant par exemple l'ajout d'une bande sonore, ou la réalisation d'une vidéo mettant en mouvement le dispositif de représentation.

M. Rouffiac ajoute : Au préalable, la classe de quatrième C a abordé le diorama en histoire des arts. Les élèves ont pu en déduire que celui-ci prenait vie grâce aux effets de lumière (reflets sur des miroirs, variations de la lumière du lever au coucher de soleil, ombres projetées par les nuages...). Nous avons poursuivi avec les oeuvres de Charles Matton qui réalisait des dioramas donnant lieu par la suite à des photographies. Cela nous a donc amené à aborder différents effets de lumière dont les ombres et reflets mais aussi leur captation par la photographie. Victoria Klotz a ensuite pris le relais lors de sa visite. La présentation de ses oeuvres a été suivie d'une réflexion sur notre thématique: "SECONDES NATURES".

□ Collège Madeleine-Cros à Dougne

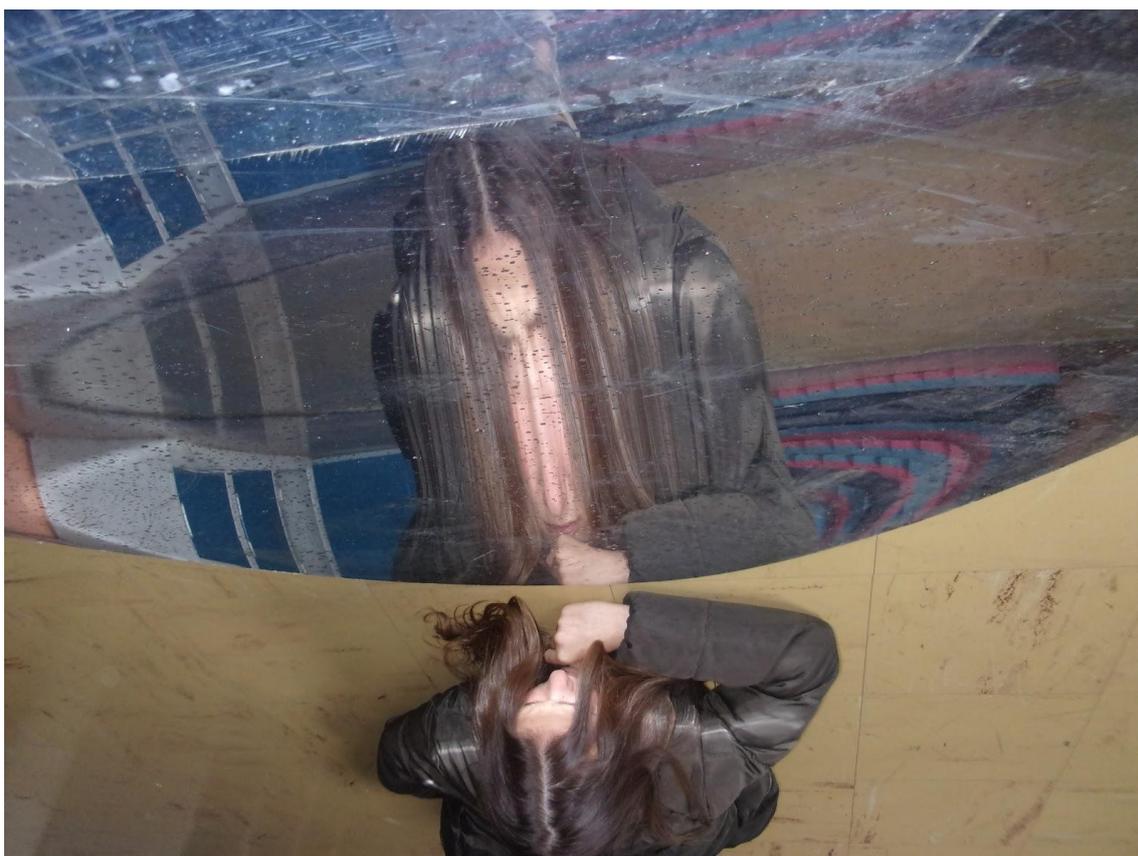
Tout au long de l'année, des élèves de 4ème ont travaillé plus particulièrement sur la présence et la représentation de la nature dans l'art. Lors de trois moments d'ateliers avec l'artiste, les collégiens ont cherchés à créer et à représenter un espace fantastique à partir d'une seconde nature des objets.

Un atelier "ombre" en 2 séances a été réalisé à partir d'objets apportés par les élèves et l'artiste en lien avec la nature. Les objets ont été installés dans l'espace d'une salle, une scénographie a été créée faisant dialoguer les objets et leurs ombres dans la salle d'arts plastiques. Les ombres ont été reproduites à partir de leurs projections projetés au fusain. Lors de l'atelier "reflet - mise en espace", les dessins ont été installés, les élèves ont cherché ce qui pourrait refléter dans le dessin ou autour du dessin et comment.

Mme Manéro ajoute : "Cette résidence a permis aux collégiens de mettre en oeuvre deux projets collectifs autour de notions plastiques bien distinctes. Ces projets élaborés sur une année scolaire vont de la rencontre avec l'artiste à l'exposition de leur production dans un lieu reconnu. Cela les a obligé à expliciter leur pratique tout au long de la réalisation, mener à terme un projet collectif et ambitieux. Les élèves ont pu établir des liens entre la démarche de l'artiste, leurs pratiques plastiques, et celles des collégiens des autres établissements, grâce à la visite de l'exposition finale.

Durant le projet et lors de la Restitution au château de Lacaze, les élèves ont expérimenté et observé différentes démarches plastiques et été attentifs à la réception des spectateurs à leur travail."

□ Collège Le Montalet, Lacaune

Après une première présentation faite en classe par Hélène Lapeyrère, Victoria Klotz a enclenché le travail directement sur la photographie de reflets, dans les pas d'Echo et de Narcisse. Par petits groupes, et grâce à différents objets, les élèves ont expérimenté, essentiellement en intérieur, les problématiques du portrait, du reflet, de la lumière, du flou, du cadrage, de la narration dans leurs productions.

Une autre partie du travail a été de choisir les prises de vue ou de les retravailler pour obtenir ce que l'on cherche.

Mme Micheletto-Vaysse ajoute : Les élèves se sont réellement investis dans ce projet, ont apprécié le partage et les échanges avec l'artiste.

□ Collège Jean-Louis-Etienne, Mazamet

En deux courts temps d'intervention, les quatre classes de cinquième du collège ont pu rencontrer l'artiste, et, pour onze d'entre eux, participer à un atelier de dessin avec Victoria Klotz.

Il s'agissait de réaliser individuellement un dessin d'observation de leur reflet sur un ou plusieurs objets réfléchissants - dessin au crayon, fusain, crayon de couleur aquarellable sur papier blanc 180g.

Au travers de leur choix d'installation, ils ont pu s'interroger sur l'écart entre la réalité et son reflet ainsi que sur l'écart induit par la représentation.

Mme Gelgon ajoute : Au cours de la rencontre avec l'artiste, ils ont pu observer les oeuvres, poser des questions, échanger sur certaines notions artistiques ou même sur des choses plus pragmatiques comme le métier d'artiste, le salaire...

Un élève en particulier s'est intéressé au travail de l'artiste et l'a attendu en fin d'heure afin de lui poser des questions supplémentaires. J'ai pu constater par la suite un changement positif de cet élève pendant les séances d'Arts plastiques.

Sur les trois classes de 4ème du collège Marcel Pagnol de Mazamet qui ont rencontré l'artiste Victoria Klotz, 44 élèves se sont portés volontaires, répartis sur 3 groupes de travail. Les premiers échanges ont fait que le Centre d'art s'est procuré des animaux naturalisés auprès de M. Verp, naturaliste de Damiatte, et que les ateliers se sont portés sur la mise en scène, en lumière et en son de ces animaux comme immergés dans une "Jungle Urbaine", titre de l'installation.

Mme Cauquil rajoute : *"Dans un dialogue avec des animaux naturalisés et un contexte imaginaire répondant à l'incitation apparition/ disparition, les élèves ont créé une installation évolutive: le premier groupe a engagé le travail et mis en place le volet OMBRES, le second groupes a poursuivi avec le volet REFLETS et le troisième groupe a clôturé avec ECHOS. À travers cette installation les élèves ont créé des paradoxes, des bizarreries, ils ont défié la logique en proposant un univers étrange et inattendu.*

L'installation sonore créée intitulée « jungle urbaine » pose un regard particulier et critique sur nos sociétés et les comportements humains actuels.

□ Collège René-Cassin de Vielmur-sur-Agout

Capture d'ombre, Fusain et craie sèche sur papier (H 1m30, L 10m).

Poursuivant le travail engagé en arts plastiques et en français autour du Fantastique, le sujet *Etrange Nature* venait faire entrer la pratique artistique de Victoria Klotz dans un cadre d'apprentissage déjà familier.

Après un temps de rencontre pour les quatre classes de quatrième du collège, les interventions auprès d'un groupe de douze volontaires ont commencé directement par la description et la mise en scène d'objets proposés par Victoria Klotz.

Et les deux séances d'une demi-journée avec Victoria Klotz ont été l'occasion d'échanger sur leur propre projet commun, le mettant à l'épreuve de la pratique et de la réalité. C'est au fusain que les élèves ont tenté de capturer les ombres, choisissant la ligne, la surface ou le contour. Les objets du quotidiens ont ensuite fait l'objet d'une fiction, avec l'allègement des ombres et l'ajout de la couleur, comme une normalité retrouvée.

M. Crosnier rajoute : Le sujet proposé Etrange Nature. permettait de convoquer le travail de Victoria Klotz. La rencontre avec l'Artiste a permis à un groupe de volontaire de se constituer et d'amorcer le travail de réflexion et de conceptualisation.

Le processus de création a débuté par un questionnement des objets apportés par Victoria Klotz, leur rapport à la nature, leur qualité physique, leur histoire.

Quelques croquis plus tard, les élèves ont installé les objets dans l'espace de la salle entre la lumière des projecteurs et la surface du papier afin de pouvoir réaliser, grâce aux ombres portées, une composition au fusain, comme un double fantastique de la réalité.

Calendrier des actions menées lors des rencontres par rapport au projet :

- **Jun 2017 : Rencontre LE LAIT- GPIE et définition des objectifs de l'atelier**, de ces moyens de financements, du calendrier, du cadre d'intervention et des élèves qui seront concernés par le projet en fonction des projets d'établissements, des compétences et énergies des équipes enseignantes.
- **Septembre 2017 : Définition des cadres d'intervention de l'artiste sur les différents collèges du Sud-Tarn** (calendrier des interventions de l'artiste , définir les modalités, les objectifs. Pendant cette première semaine, l'artiste présente son travail dans chaque établissement).
- **Octobre 2017 : Proposition de Victoria Klotz: SECONDES NATURES**; La série d'interventions se développera autour de cette trilogie OMBRES-REFLETS-ÉCHOS, dans un dialogue avec l'objet, sa nature et son contexte dit naturel. Le triptyque est modulable en fonction du volume horaire de chaque classe. Les volets OMBRES et REFLETS seront des ateliers où la manipulation d'objets, de matériaux, de lumière mèneront à des propositions d'installations. Le volet ECHOS sera un atelier sonore basé sur de l'écriture, du jeu vocal, du récit personnel. Les productions ECHOS viendront sonoriser les installations produites par OMBRES et REFLETS. Le jeu, le hasard, la concomitance, les coïncidences, les réflexions et les réminiscences seront les moteurs du processus créatif.
- **Choix des établissements** pour les ateliers et définition des groupes participant aux ateliers sur la base du volontariat des élèves. (Choisir les dates d'interventions de l'artiste / modalités d'intervention (lieu, matériel à disposition, horaires de présence, démarches de l'artiste).
- **Novembre 2017 : Démarrage des interventions dans chaque lieu** : dispositif d'intervention (l'artiste vit un temps de rencontre et d'observation sur les collèges. Ce temps lui permet d'élaborer les prémices de son travail de création en fonction du relationnel établi avec les classes et l'ensemble des établissements).
- **Comité de pilotage** Rencontre des enseignants avec ses partenaires en cours d'élaboration du projet, Centre d'Art le LAIT, DRAC, Conseil départemental, IPR d'arts plastiques.
- **Novembre-Avril : Suivi des ateliers** : Réflexions pédagogiques, partage d'expériences entre collègues pour faire évoluer le projet, élaboration de sujets afin de fédérer les travaux autour d'une approche commune.
- **Mai : Restitution des ateliers** : Vernissage des travaux des élèves de l'exposition « Secondes-natures » accompagnée par la médiation du centre d'art et de l'artiste, le jeudi 3 mai au Château de Lacaze, présentation des travaux réalisées lors des ateliers par les élèves de chaque établissement, des sculptures, photographies, installations, diaporamas 210 élèves ont participé à cet événement.
- **Jun : Bilan et perspectives** : Retour d'expérience, et propositions du centre d'art le LAIT d'une nouvelle résidence de territoire avec Nicolas Daubanes et Pablo Garcia.

Objectifs et perspectives

Le rôle de l'artiste : Pourquoi un artiste dans la classe ?

L'intervention d'un artiste permet de mettre en contact les élèves avec l'acte de création, dans la durée, de rencontrer l'exubérance créative, dans 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.

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 diverses moments de l'année scolaires).

Les activités du Groupe 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.
- Demander 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 du GPIE 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.