

**Centre d'initiation à l'art
pour les 0-6 ans**

LE GESTE ET LA TRACE

Une exposition-atelier conçue par
Gabrielle Conilh de Beyssac et Jules Guissart

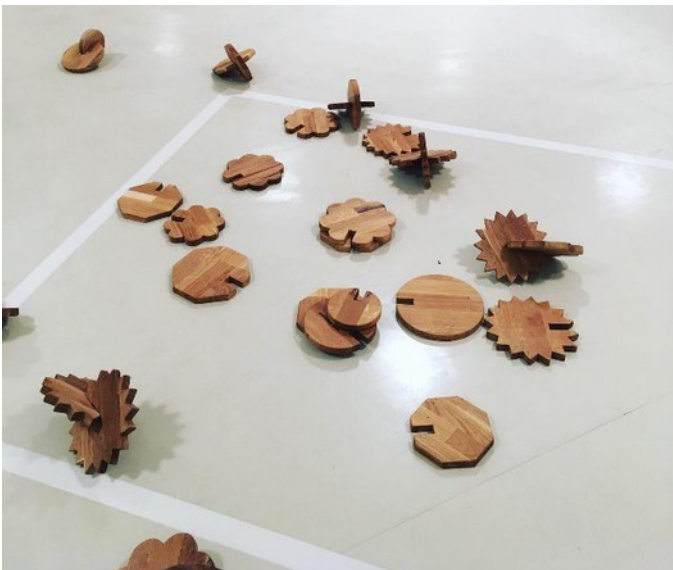
Une production Centre Pompidou

1- PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le Geste et la Trace est un atelier conçu par Gabrielle Conilh de Beyssac et Jules Guissart. Il interroge le temps, l’empreinte matérielle et immatérielle, le corps et la matière. C’est une invitation à des expériences sensorielles et graphiques.

Par cet atelier les enfants explorent le tracé de formes géométriques conçues par les artistes grâce à des dispositifs modulables. Ils découvrent une manière de dessiner qui naît de la contrainte. Ils découvrent des principes et des techniques de tracés élémentaires et universels qui ont certainement servi aux bâtisseurs de tous temps à tracer les plans de grandes constructions humaines ou à s’orienter dans l’espace.

Cet atelier permet également de porter un regard particulier sur les œuvres des collections du Musée National d’art Moderne du Centre Pompidou, qui ont impliqué un grand engagement corporel et gestuel.

2- ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES DE L'ARTISTE GABRIELLE CONILH DE BEYSSAC

Gabrielle Conilh de Beyssac grandit au Canada et au Mali, puis étudie à la Villa Arson de Nice et aux Beaux Arts de Paris. En 2008, elle effectue une résidence-exposition collective Quartiers libres à Bamako avec les ateliers Vincent Barré et Richard Deacon. En 2011, elle acquiert une bourse de voyage d'étude pour intégrer l'institut d'art et de design Emily Carr de Vancouver. Gabrielle Conilh de Beyssac reçoit, en 2011, la bourse d'aide à projet artistique de la Mairie de Paris. En 2012, elle emporte les prix Thaddaeus Ropac et Clermont Tonnerre attribués par l'association des Amis des Beaux-Arts et participe à l'exposition des Lauréats 20m papillon à la Fondation Roseblum. Après une résidence au domaine de Kerguéhennec, Gabrielle poursuit ses recherches au Canada lors de la résidence Est Nord Est. En 2014, elle obtient le soutien du CNAP pour son exposition personnelle à la Galerie Maubert et est exposée dans les jardins du Musée Picasso pour sa réouverture. Gabrielle est lauréate du Prix YIA Art Fair #04, 2014. En 2015 elle expose au Musée d'art moderne ARTEUM de Chateaufort-le-Rouge, Aix en Provence. Un trio de sculptures mobiles monumentales, intitulé «Labours A B C» et co-réalisé avec Jules Guissart, est installé dans la forêt meusienne dans le cadre de l'édition 2016 du Vent des Forêts. En 2017, elle expose Hamac déposition à l'exposition Hungry for design lors de la semaine internationale du design à Milan. En 2018, Gabrielle Conilh de Beyssac participe à l'exposition //DEVENIR// «10 artistes en quête de sens» au Collège des Bernardins, à la suite d'une année de séminaire de recherche. Elle reçoit également le prix Ora Ito lors de la biennale d'art contemporain de Saint-Paul de Vence. En 2019, elle réalise un labyrinthe en pierre de 500m², un projet sur quatre années dans le parc d'un château privé en Bourgogne. En outre, le Centre Pompidou lui donne carte blanche pour concevoir deux ateliers pédagogiques itinérants (Paris-Bruxelles-Shanghai). En 2020, le FRAC Alsace achète trois oeuvres, dont Hamac déposition, exposée dans la foulée pour Dancing Machines au FRAC Franche-Comté.

3- DESCRIPTIF DU DISPOSITIF

1. Composer sa sculpture outil

Qu'est-ce qu'une sculpture ? C'est un objet un volume qui possède trois dimensions : hauteur, largeur profondeur. Sa matière peut être souple, molle ou dure.

-Dans le cas présent, pouvez-vous décrire la matière que vous avez dans les mains ? Est-elle souple ou dure, chaude ou froide ?

-Regarder sa couleur, sa texture. A-t-elle une odeur ? Reconnaissez-vous cette matière ? Il s'agit du bois de chêne. Celui-ci a été taillé par les artistes pour produire ses formes plates qui ressemblent à des roues. Passez le doigt sur le contour de cette forme. La surface n'est pas toujours lisse. Parfois elle a des dents pointues, des corolles (des courbes).

-Si je racle cette surface peut-elle laisser des empreintes ? Essayez sur le sol. Non elle n'en laisse pas, pourquoi ? Parce qu'en effet la surface est dure. Pour laisser une empreinte il faut que la surface sur laquelle je frotte mon outil soit molle. On verra tout à l'heure ce que les artistes nous proposent pour laisser des empreintes avec les sculptures outils qu'ils ont créés.

-Pour finir avec celui-ci, avez-vous remarqué qu'il possède une fente ? Celle-ci permet d'accueillir un autre palet pour produire la sculpture-outil pensée par les artistes. Ils ont appelé cette forme : « couple-oloïde ». Trouver le palet identique au votre et assemblez-les. Vous allez fabriquer un couple-oloïde, une sculpture outil. Regardez ! Un couple oloïde de plus grande taille a été spécialement conçu pour nous par les artistes. Est-ce que quelqu'un parmi vous souhaiterait la pousser pour voir ce qu'elle produit ? En poussant la sculpture, elle ne laisse pas d'empreintes mais fait un son très particulier du fait de sa matière et de la surface lisse du sol.

2. Les empreintes des sculptures-outils

Répartissez les enfants autour des bacs de sable. Une caisse est disposée à côté de chaque bac à l'intérieur de laquelle il y a des sculptures-outils diverses, dont les volumes sont différents des couples oloïdes. Parmi-elles : des cylindres, des cônes, des formes ovoïdes, des « râteaux », des « meules », des anneaux... toutes en bois de chêne traité à l'huile de lin, d'où l'odeur gourmande du bois. Proposez aux enfants de toucher, sous-peser, sentir une sculpture-outil placée dans la boîte autour de laquelle il se trouve. Après cette expérience, faites que les enfants se placent autour d'un bac de sable et invitez-les à toucher le sable : la frôler du bout des doigts, la caresser etc... Est-ce que leur geste laisse une empreinte ? Quelle différence y a-t'il entre le sable et la surface du sol de tout à l'heure ? Laissez les enfants énumérer les différences et les caractéristiques du sable. Invitez les enfants de prendre des sculptures-outils et voir qu'elles sont les différentes empreintes qu'elles vont laisser dans le sable. En fonction des sculptures outils, les gestes sont différents : tracer, tourner, tamponner, frotter, racler, appuyer, répéter... Autant de gestes que d'expériences. Laissez aux enfants quelques minutes d'expérience diverses pour jouer avec les empreintes et voir l'effet que les outils produisent sur le sable. Une fois que cette expérience est faite amener les enfants devant l'espace des tracés muraux.

3. DE L'EMPREINTE A LA TRACE : l'espace des tracés

Faites remarquer aux enfants que lorsqu'ils utilisent les sculptures-outils celles-ci ne laissent leurs empreintes que lorsqu'elles sont utilisées sur une surface molle ou souple. Et que cette empreinte est impermanente car elle peut être effacée d'un coup de main sur la surface du sable.

1. Les craies de cire (à base d'huile de soja et colorées par des pigments naturels) au sol (Attention : elles tachent, veillez à ce que les enfants aient des blouses ou les manipulent avec précautions) Montrer aux enfants ces gros volumes et énumérer avec eux les noms de ces solides : cône, cube, cylindre, boule... Précisez qu'il s'agit de craies grasses fabriquées par les artistes comme les sculptures-outils, qu'ils ont utilisées précédemment. Les expériences qui leur sont proposées maintenant veillent à passer de l'empreinte éphémère à l'empreinte permanente et de voir en quoi le corps est un outil de mesure qui va déterminer des lignes, des formes etc... Un lé de papier est scotché au sol ou sur une surface de travail : les enfants déposent une trace à l'aide d'un de ces volumes et voit comment il doit positionner son corps (à genou, accroupi, le bras tendus...) pour déposer une empreinte. Le mouvement du corps est dépendant du poids de la craie de sa taille, parfois trop grande pour la main d'un enfant. Sur le mur un demi-cercle est tracé, c'est comme un tableau d'écolier. A l'aide d'une craie à tableau qui elle n'a pas été sculptée par les artistes, les enfants essaient les bras tendus de tracer une ligne. Quelle empreinte laisse-t-elle sur le mur ? Une ligne courbe, une ligne en zigzag, un carré ? Le bras devient comme un compas et trace des arcs de cercle.

2. L'espace tracé avec les règles. Sur l'autre cimaise il y a des règles en bois, auxquelles sont suspendues des craies. Celles-ci ont été réalisées par les artistes. Si on pose la craie sur la paroi et qu'on tend le fil alors on dessinera des formes géométriques : spirale et cercles en tout genre. Mais attention car à cause des règles le tracé s'arrête et est contraint. Comme avec le corps. L'animateur.trice tracera ces lignes pendant que les enfants seront assis devant et observeront le jeu géométrique. Avec la craie de cire suspendue, l'animateur.trice propose à chaque enfant de faire un tracé circulaire l'un après l'autre, contraint par la corde chacun dépose toutefois son empreinte. Le papier pourra être laissé au sol d'un atelier à l'autre pour montrer la succession des passages etc...

4. DE L'EMPREINTE AUX PAYSAGES IMAGINAIRES.

Pour cette dernière partie d'atelier, invitez les enfants à se réunir autour des tables sur lesquelles sont disposées des plaques de bois gravées par nos deux artistes. Les plaques ont plusieurs formes et textures gravées et peuvent être combinées à l'infini.

1. Expérience tactile. Les enfants observent les plaques, leur dessin et leur texture. Ils peuvent les toucher et frôler du bout des doigts, les creux, les bosses, les formes gravées. A l'aide de cette plaque que les enfants ont à leur disposition, ils vont procéder à l'empreinte de ces formes et textures gravées. Pour cela ils disposent une feuille blanche fixée à l'aide d'une pince et frottent une craie de cire colorée à l'horizontale. Comme par magie la forme gravée et ses motifs colorés apparaissent sur la surface de la feuille. Ils peuvent varier les couleurs et superposer les textures.

2. Composer son paysage imaginaire. Une fois que la technique est bien assimilée, alors ils peuvent composer et combiner des formes et des textures entre-elles, sur des feuilles différentes qu'ils pourront couper et composer à la maison. Ou, à l'aide des cadres dans lesquels ils combinent plusieurs plaques de formats différents et avec une feuille A3 procède au frottage. Après avoir réalisé une série de frottages, l'animateur.trice propose aux enfants d'en choisir un parmi tous qu'il pourra épingler au mur.

4- RENSEIGNEMENTS

mille formes

23 rue Fontgiève

63000 Clermont-Ferrand

04.73.42.66.64

milleformes@ville-clermont-ferrand.fr