

Avec Luce Couillet Artiste
plasticienne

MATIERE

et la classe 4C
et 3C
accompagnée
de
valérie Roudot
professeure
arts plastiques

A PENSER

Préambule

Lorsque j'ai pris connaissance que notre établissement avait été retenu pour ce programme d'excellence Matière à penser et qu'en plus ce serait avec une artiste dont le médium est le tissage, j'ai été très enthousiaste à l'idée de construire avec les élèves et l'artiste cette matière textile et toute la richesse métaphorique de cette pratique qui est venue tout au long de ces deux années nous travailler, nous questionner, nous bousculer... Retracer dans ce dossier toutes étapes de ce parcours nous a permis de garder trace de ce cheminement prolifique.

Note d'intention de l'artiste

L'année 1 (2023-2024) a été découpée en plusieurs ateliers où j'ai proposé différents exercices de découverte du tissage aux élèves, et notamment deux exercices à partir de bandes de papier: tissage en noir et blanc pour leur faire découvrir la logique du tissage (de manière neutre), et tissage à partir de leurs portraits imprimés pour basculer dans une approche plus métaphorique, autour notamment du concept de métissage et du flou qu'il crée. Le but de cette seconde année (2024-2025) est de donner forme à ces deux exercices et de les mettre en scène. J'attache quelques images des productions en cours (boucliers pour les tissages noir/blanc et masques pour les portraits tissés).

A cet effet, la dernière séance (prévue le 28 mars) se passera sous la forme d'une séance photo. Ce sont ces photos qui feront l'objet de la restitution "itinérante" du programme Matière à penser.

J'attache une esquisse de ce que pourraient être ces photos: les élèves, habillés en noir, seront photographiés sur fond noir, avec les masques et boucliers réalisés en atelier.

C'est un projet qui parle du groupe, de l'identité dans le groupe.

Mélanger des portraits, c'est parler de la rencontre de ces individus en tant qu'élève au sein d'une classe, qu'elle soit passive (les élèves ne choisissent pas leur camarade) ou amicale. Ce qui se passe dans une classe, dans une société: on est obligé de vivre ensemble, pour le pire ou pour le meilleur.

En tant qu'artiste et plus précisément encore parce que je travaille avec la technique du tissage, je travaille sur la notion d'hybridation, d'entre-deux. J'ai accepté de travailler sur ce projet pour explorer cet âge, l'adolescence, où ils ne sont plus des enfants, et pas encore des adultes. Un entre-deux pas toujours confortable où la notion d'identité peut-être confuse, compliquée. Avec ces visages "mélangés", je trouvais finalement que les résultats étaient drôles et étonnants. Parfois cela crée un autre visage, parfois un des deux visages prend complètement le dessus et efface l'autre. Pourquoi les transformer en masque? Peut-être pour se cacher derrière un visage qui n'est pas le sien ou qui n'existe pas vraiment, se réfugier derrière le flou...

Les boucliers eux sont arrivés car la manière dont les fils se croisent dans un tissage s'appelle une "armure". Je trouvais donc pertinent de jouer sur la sémantique de la protection, de la carapace.

De la forme à l'idée

Année 1

Année 1

Questionnements: Comment tirer parti des qualités physiques des matériaux
Le devenir du projet artistique sous le prisme de l'inachèvement, la transformation, le réemploi, de la récréation.

Expérimenter et interroger le rapport à la matière, travailler les différentes textures et techniques de tissage avec le papier, le tissu, les fils... pour questionner les différentes possibilités de transformer la matière.

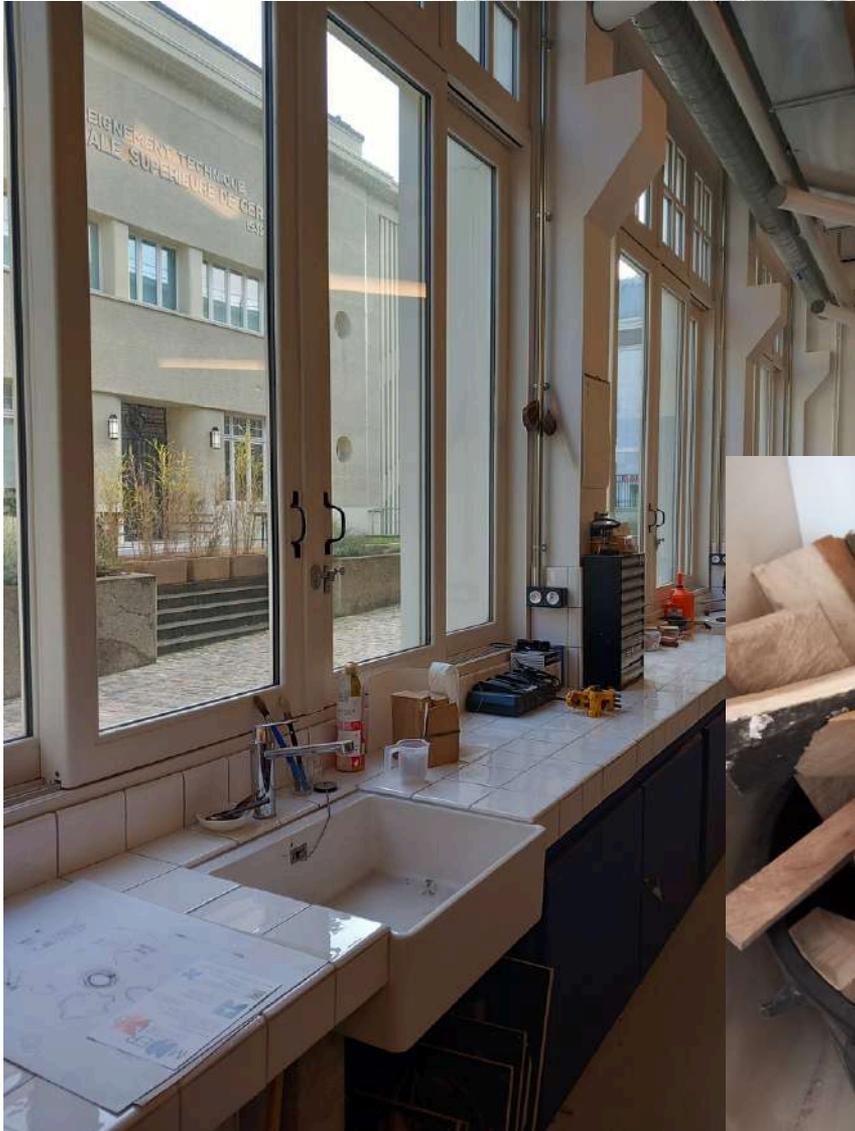
Poser la question du métissage à travers l'enchevêtrement des matières et l'entremêlement des pratiques.

Questionner le rapport à l'identité multiple et au masque par le portrait tissé. Installer des tissages en abordant la matérialité de la couleur des fils dans l'espace de la classe... Toutes ces recherches, balbutiements expérimentations ont permis aux élèves de comprendre et concevoir ce qu'est le cheminement du processus de création qui est à l'œuvre tout au long du projet tout en reliant cette question au programme d'arts plastiques de 4e sur la matérialité de l'œuvre et l'objet de l'œuvre. Avec le professeur de SVT, les élèves ont abordé la question de l'industrie textile éco-responsable.

AU Jardin des métiers d'arts et du design

Les différents espaces

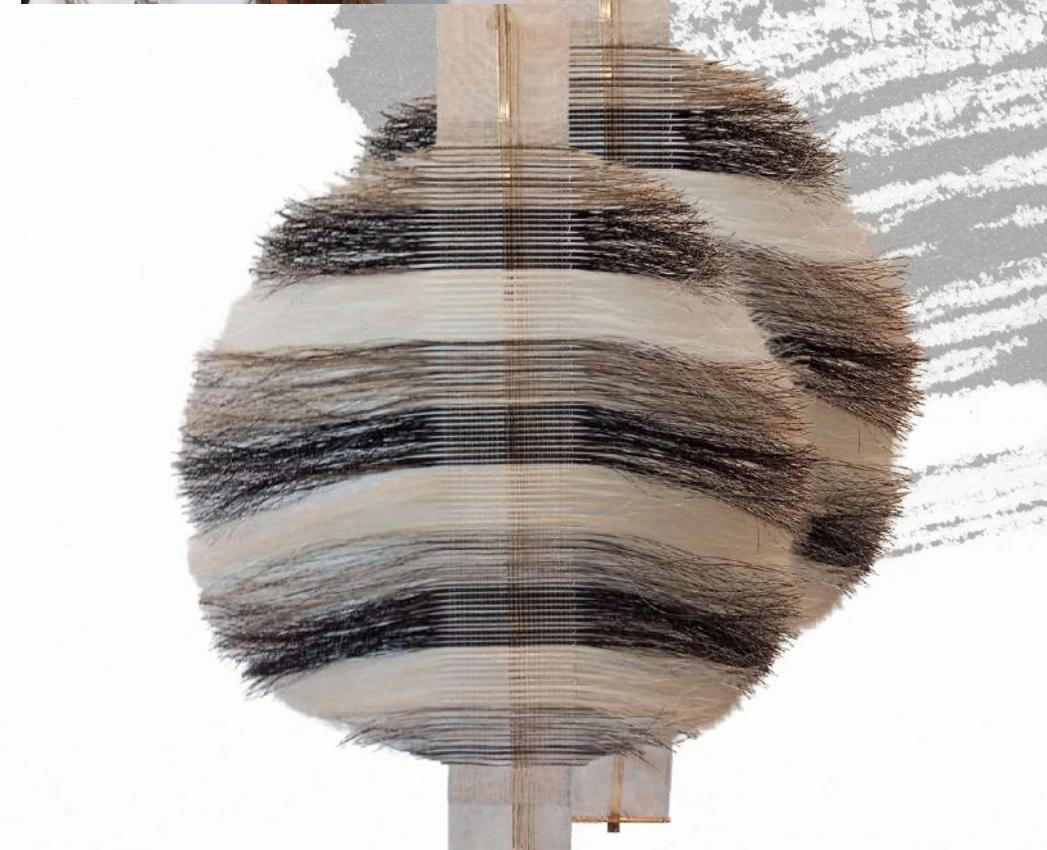
l'atelier de Luce

Le métier à Tisser

Rencontrer la matière

Expérimenter le papier

1ère séance

Découvrir qu'en changeant un seul paramètre on obtient une multitude de chevrons

L'artiste

Temps d'échange et **RETOUR** sur les productions

De la matière à la matérialité

Diversité
des tissages

2ème séance

Expérimenter le croisement hybride

Entrée:

Retour sur l'atelier précédent en mettant à plat tous les tissages réalisés.

Pour cette étape, il faudra qu'on bouge un peu les tables pour avoir un grand espace vide (au sol ou sur les tables) afin de visualiser l'exercice dans son ensemble (soit 72 formats 😊). On le fera tous ensemble.

Plat:

Nous allons nous atteler à la "formation de nouveaux êtres humains" en croisant les portraits des élèves réalisés en classe.

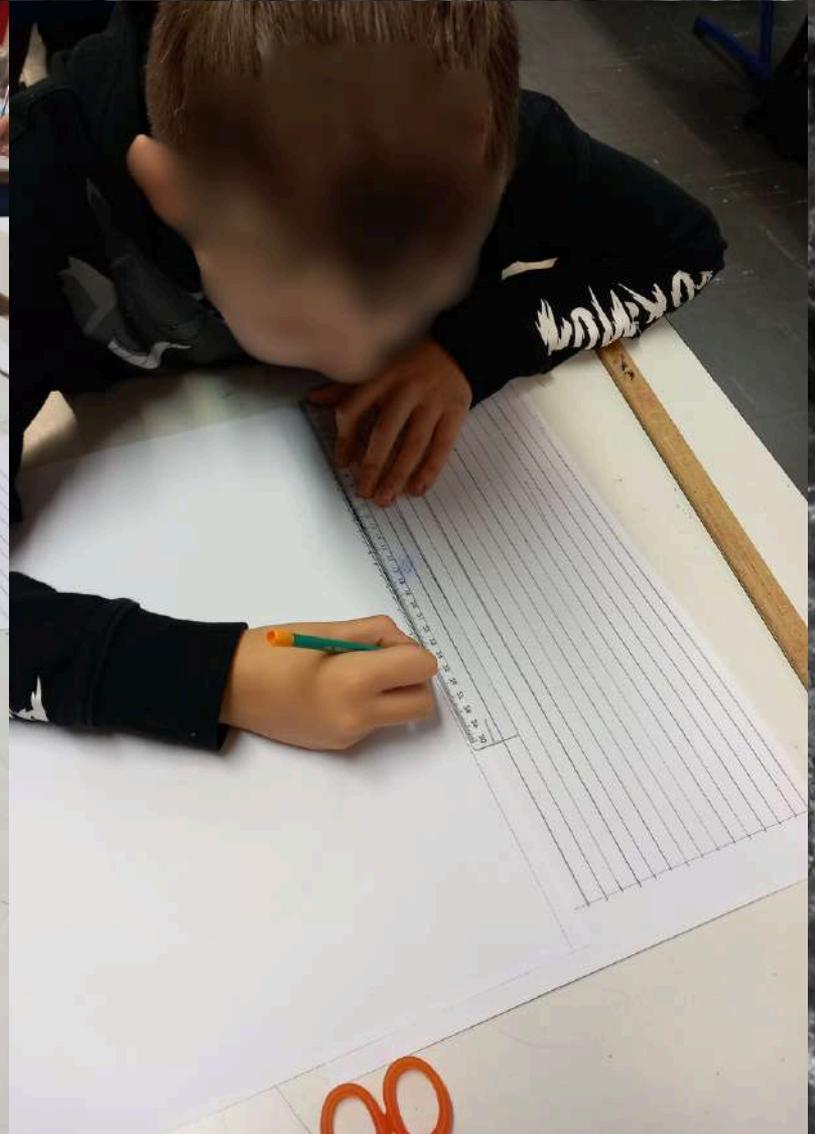
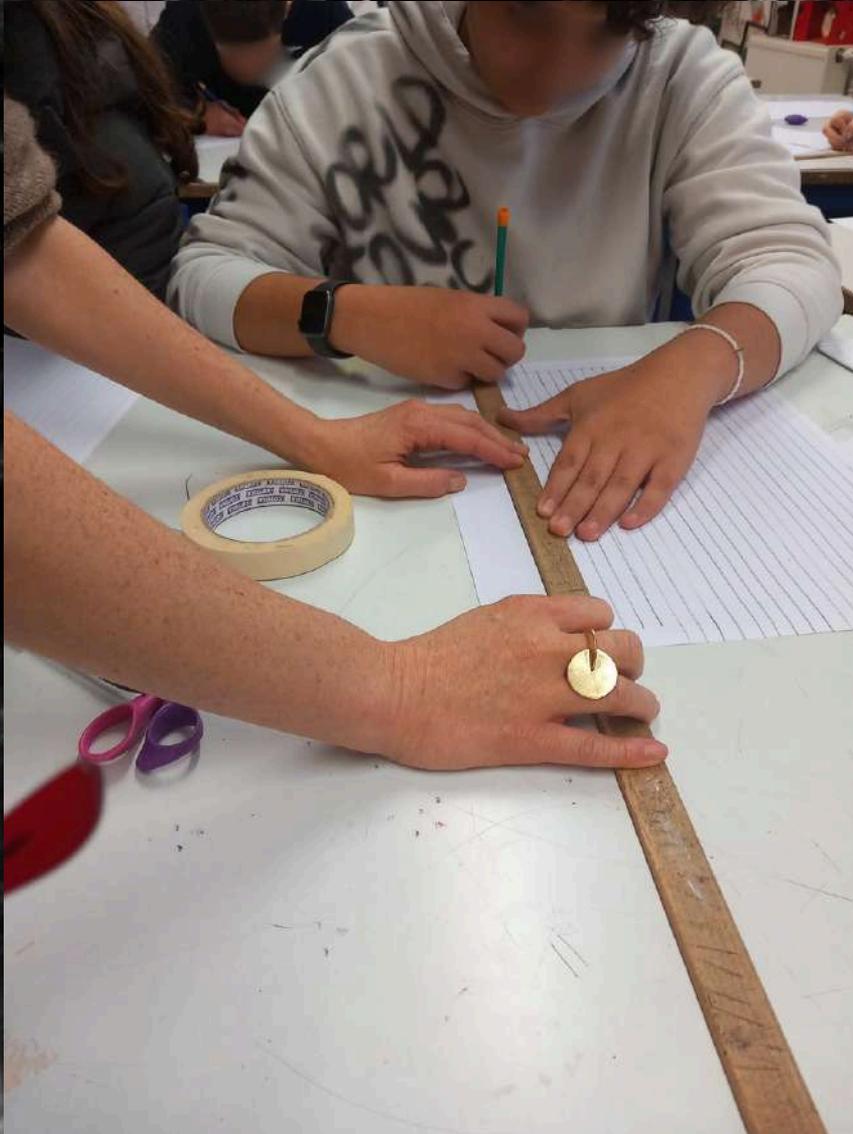
Dessert:

Les élèves seront amenés à choisir des images et à créer leur propre composition tissée.

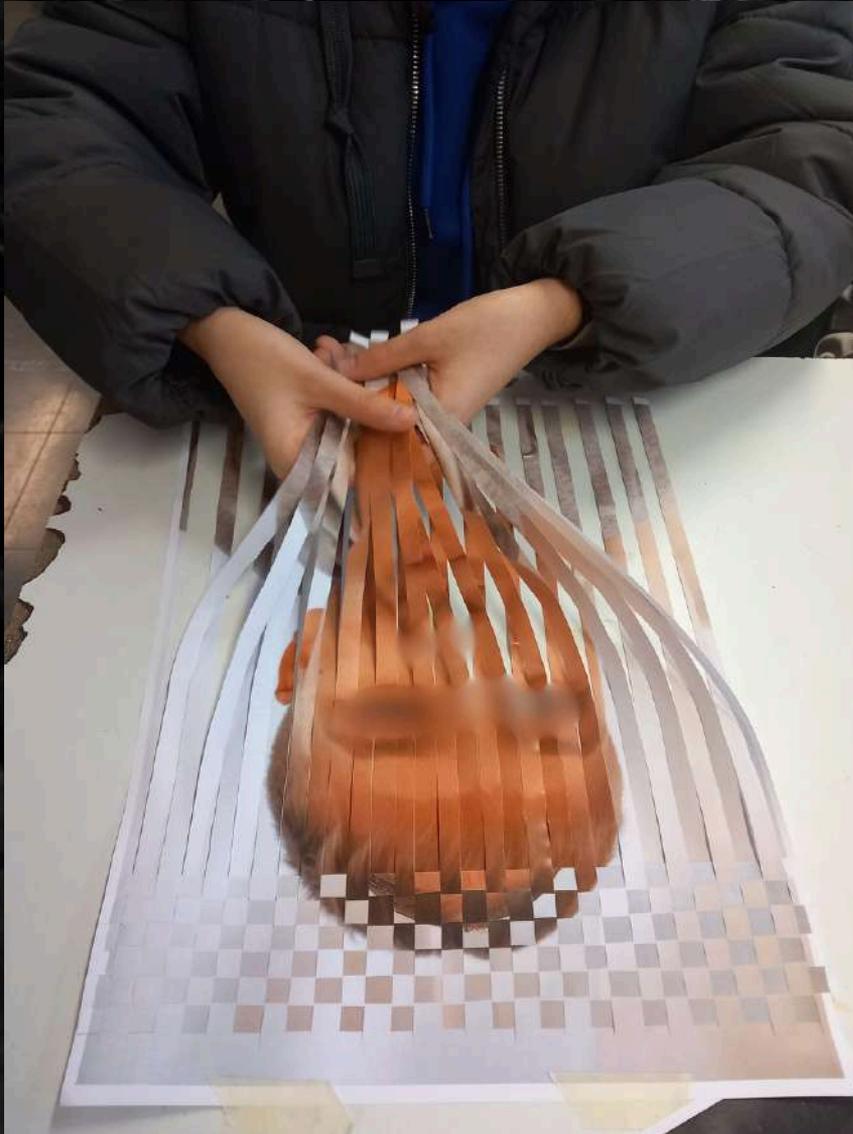
Je m'occupe de la sélection/impression de ces images.

2ème séance

PENSER
Les armures

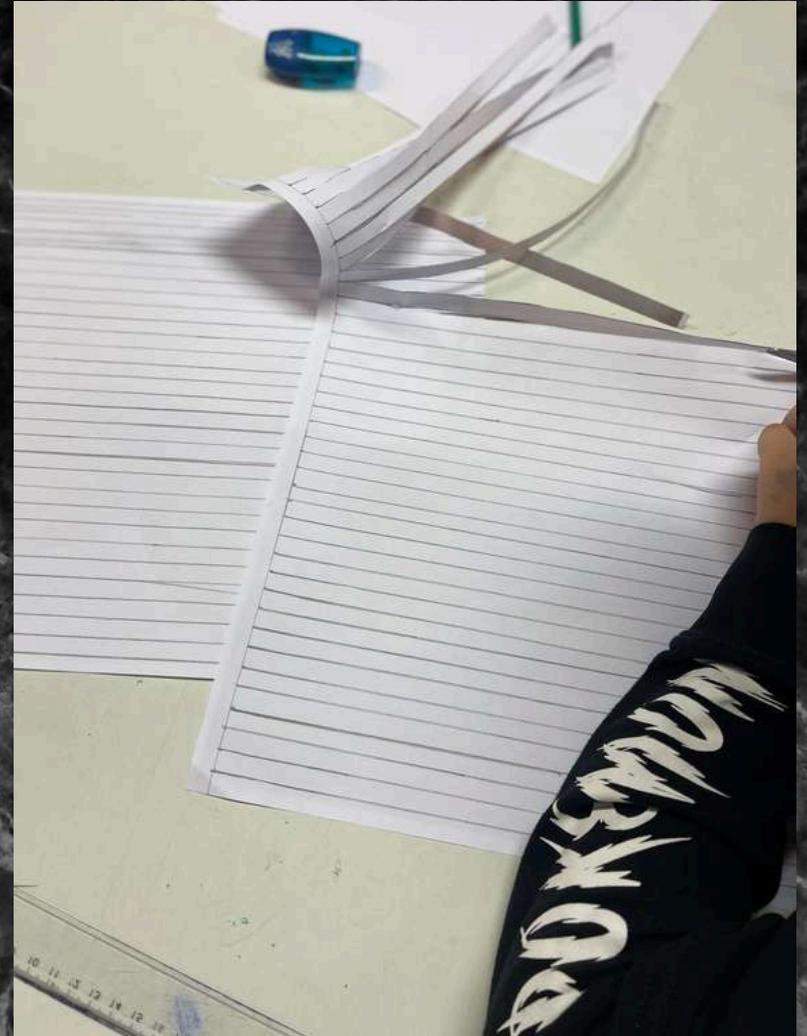

2ème séance Patience et concentration

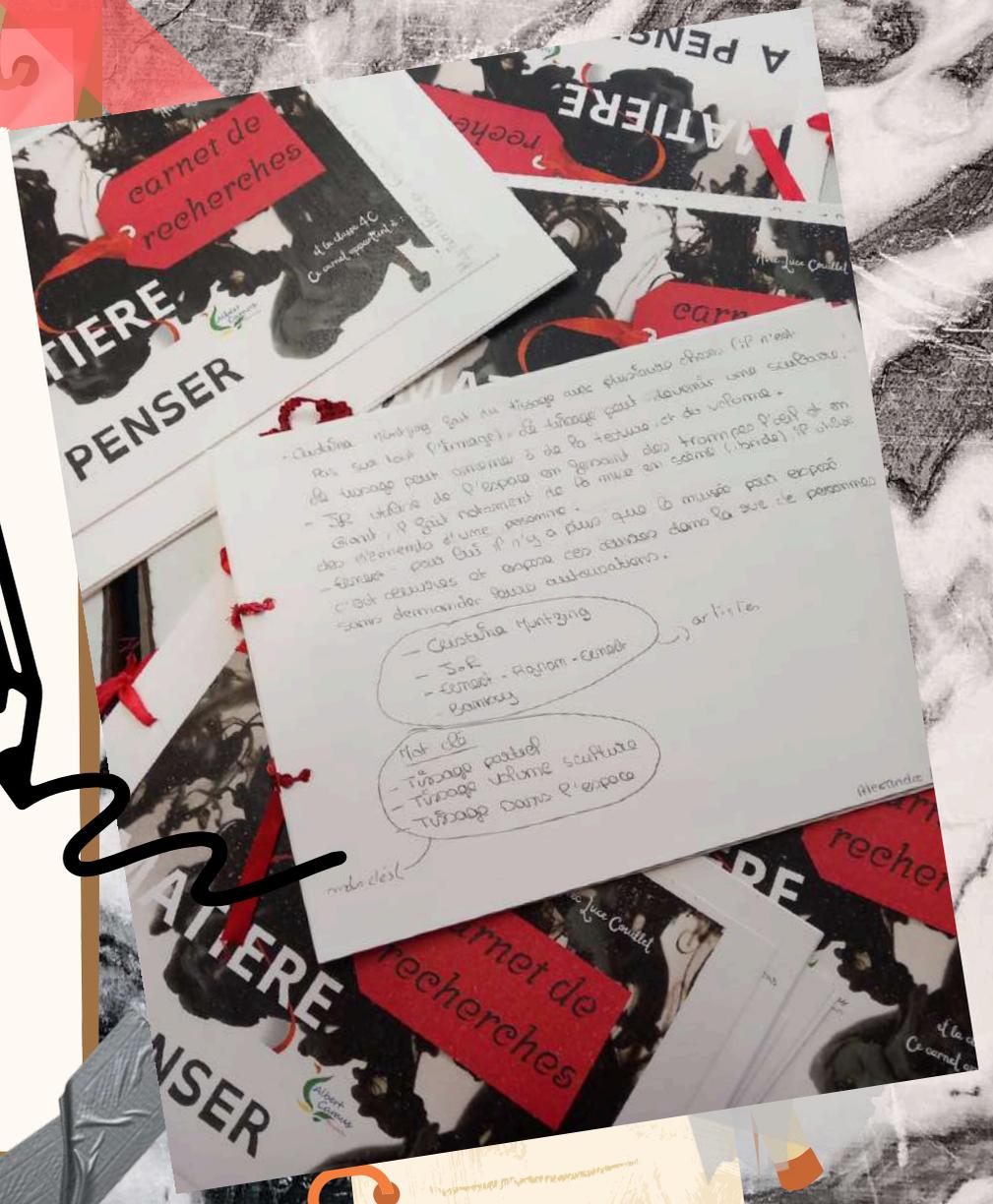
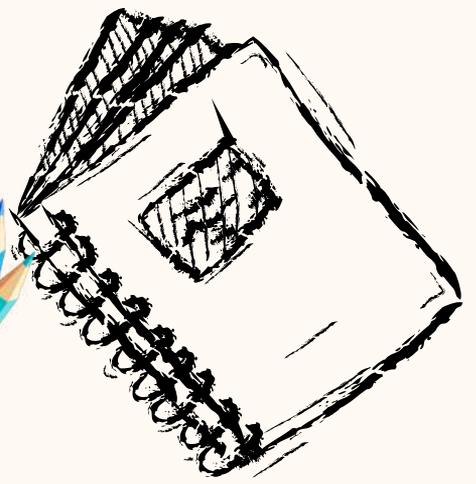
2ème séance

“Métissages”

Carnets de recherches

arnet de recherches

ATIERE
PENSER

- Cristina Martinez fait du tissage avec plusieurs fibres (il n'est pas sûr tout l'imagerie) de tissage peut devenir une sculpture.
- Le tissage de l'exposé en regardant des trompes (œil et en regardant, il fait notamment de la mise en scène (bords) il utilise des éléments d'une personne.
- tisser - pour lui il n'y a plus que le musée par lequel c'est dessinés et expose ces dessins dans la sue de personnes sans demander leurs autorisations.

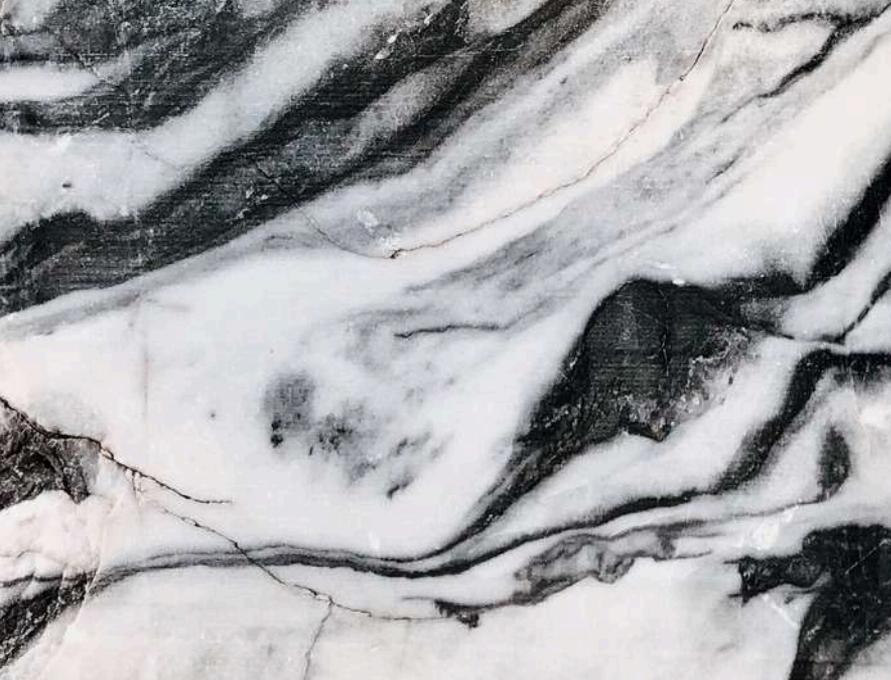
- Cristina Martinez
- S-E
- Emma - Rayon - canot
- Ramirez

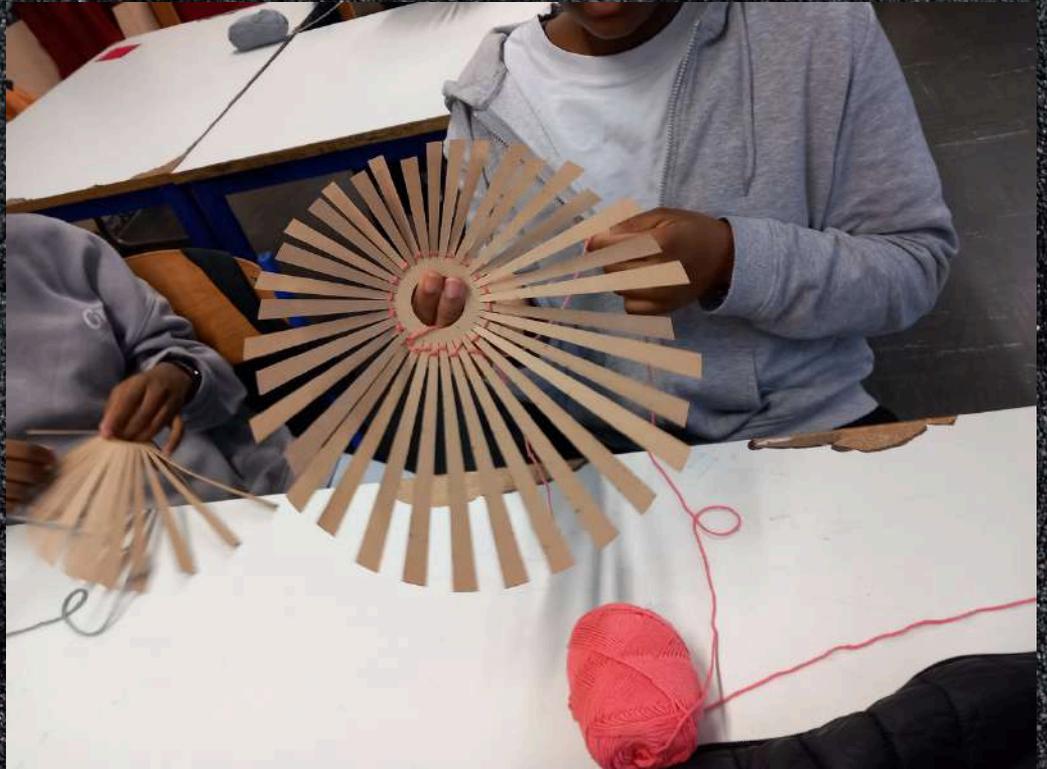
- Noté de
- Tissage textile
 - Tissage volume sculpture
 - Tissage dans l'espace

3ème séance

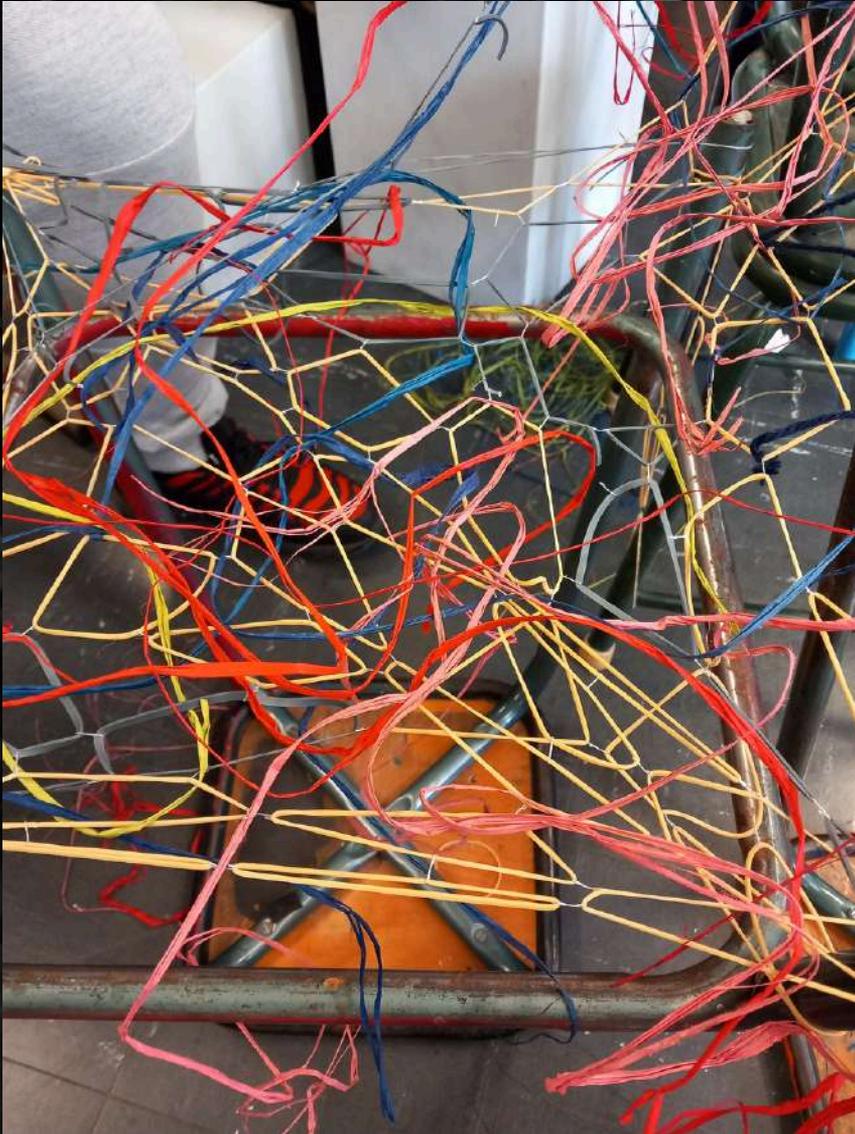

Tisser sa toile dans la classe

Tissage tressage et Maillage 4ème séance

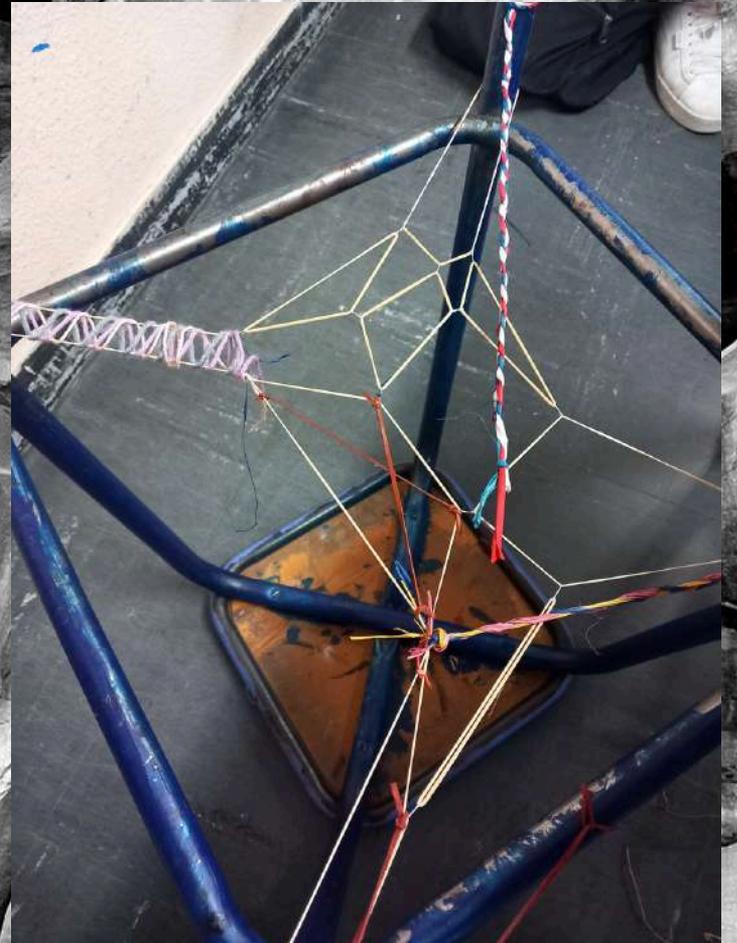
Travail en
groupe

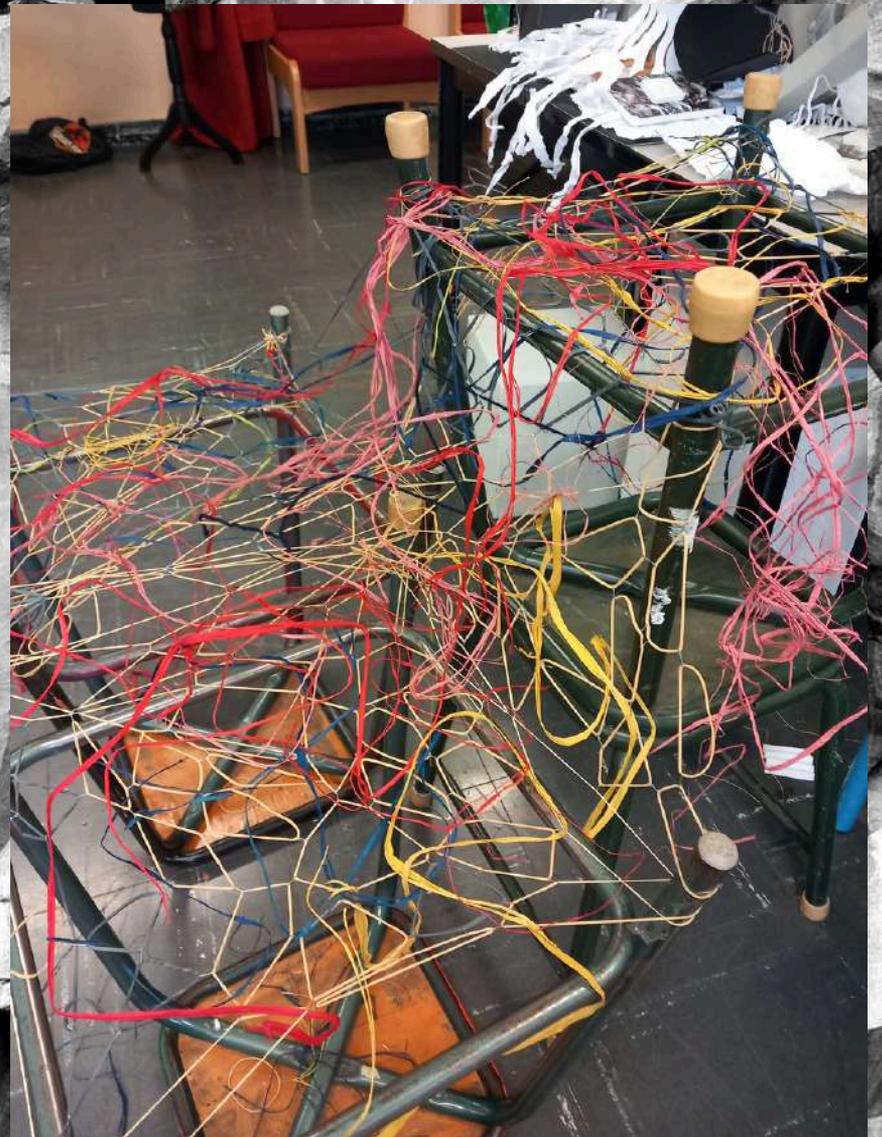
**Perturber
l'espace par
le tissage**

Travailler sa capacité
d'explorer librement

Matériaux divers
agrafeuses, et élastiques

**Shiharu Shiota,
Piano, installation,
2013**

**Le tissage pour
penser l'espace**

Restitution dans l'espace

A venir....

**Un théâtre de personnages
le corps et l'espace de l'oeuvre**

Année 2

Avec Luce Couillet

MATIERE

et la classe 3C

A PENSER

Le chemin de l'oeuvre

Année 2

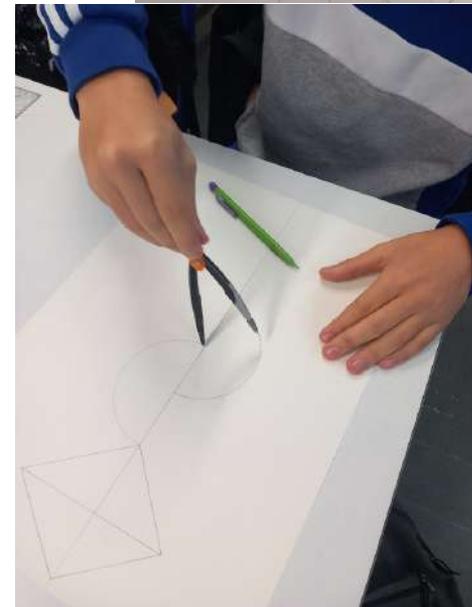
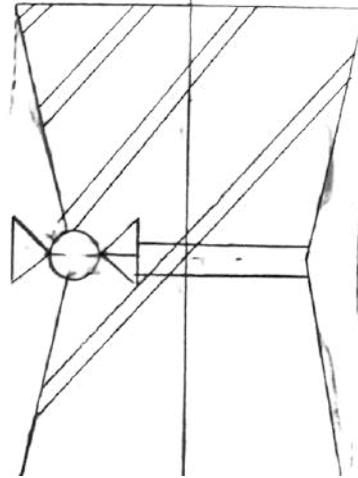
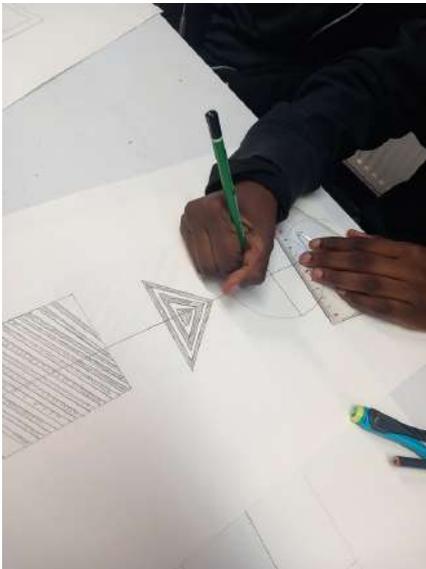
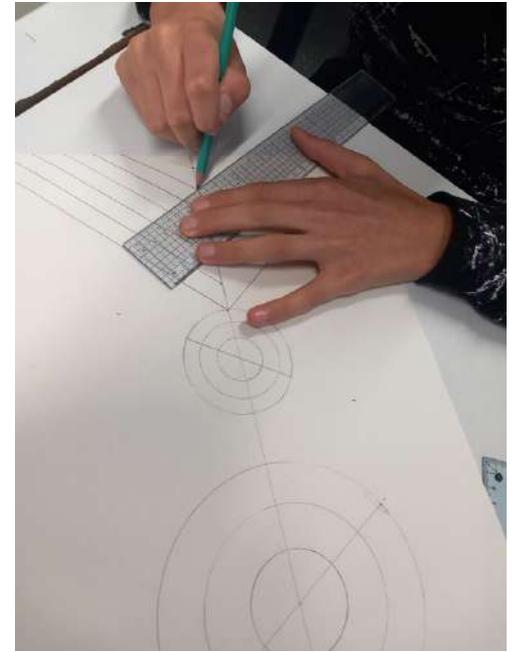
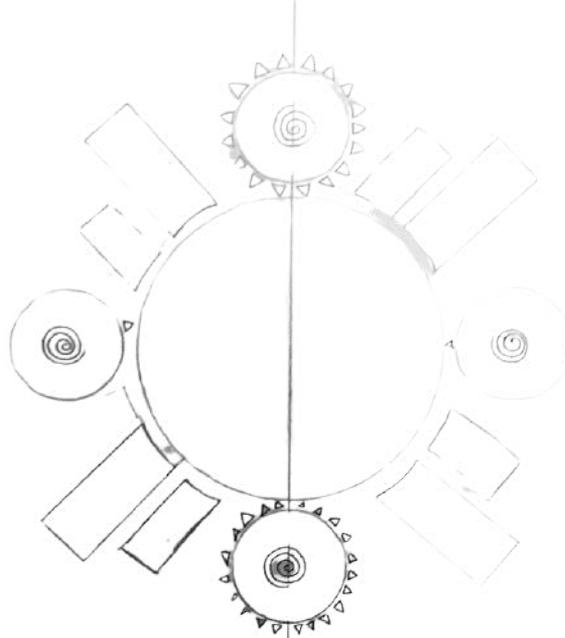
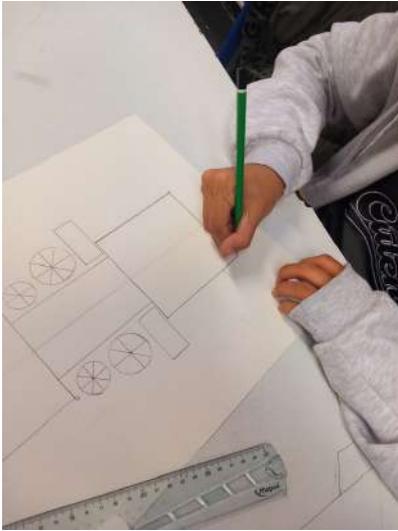
Questionnements: comment construire l'idée à partir de la forme et de la matière?
Temporalité du processus de création processus allant de l'intention au projet.
Pratiquer en collaborant, partage et co-création.
Transformer toutes les expérimentations réalisées en année 1 pour donner forme à la matière par la diversité des tissages en créant des productions protéiformes et graphiques.

Tout au long de cette 2ème année nous avons construit avec les élèves un dialogue pour interroger le rapport au corps, à sa théâtralité, à l'identité fragmentaire et multiple ou la question du vêtement, du masque de l'armure et de la parure, voir de la tenue d'apparat, est mis en exergue.

Par le besoin de protection exprimé par les élèves adolescents lors de nos échanges. Dans la mise en scène finale photographique des productions, il sera question pour les élèves de paraître (voir de disparaître) dans les costumes tissés constitués comme des carapaces et de faire corps en tant que groupe ou L'idée de dépassement des peurs dans la représentation de soi tout en reliant cette question au programme d'arts plastiques de 3e l'oeuvre, l'auteur, le spectateur et la relation du corps à la production artistique.

Cette année c'est avec le professeur de mathématiques que les élèves ont travaillé autour de la géométrie des formes.

ATELIER DU 14/02 CONSTRUIRE DES VOLUMES A PARTIR DE FORMES GEOMETRIQUES SIMPLES

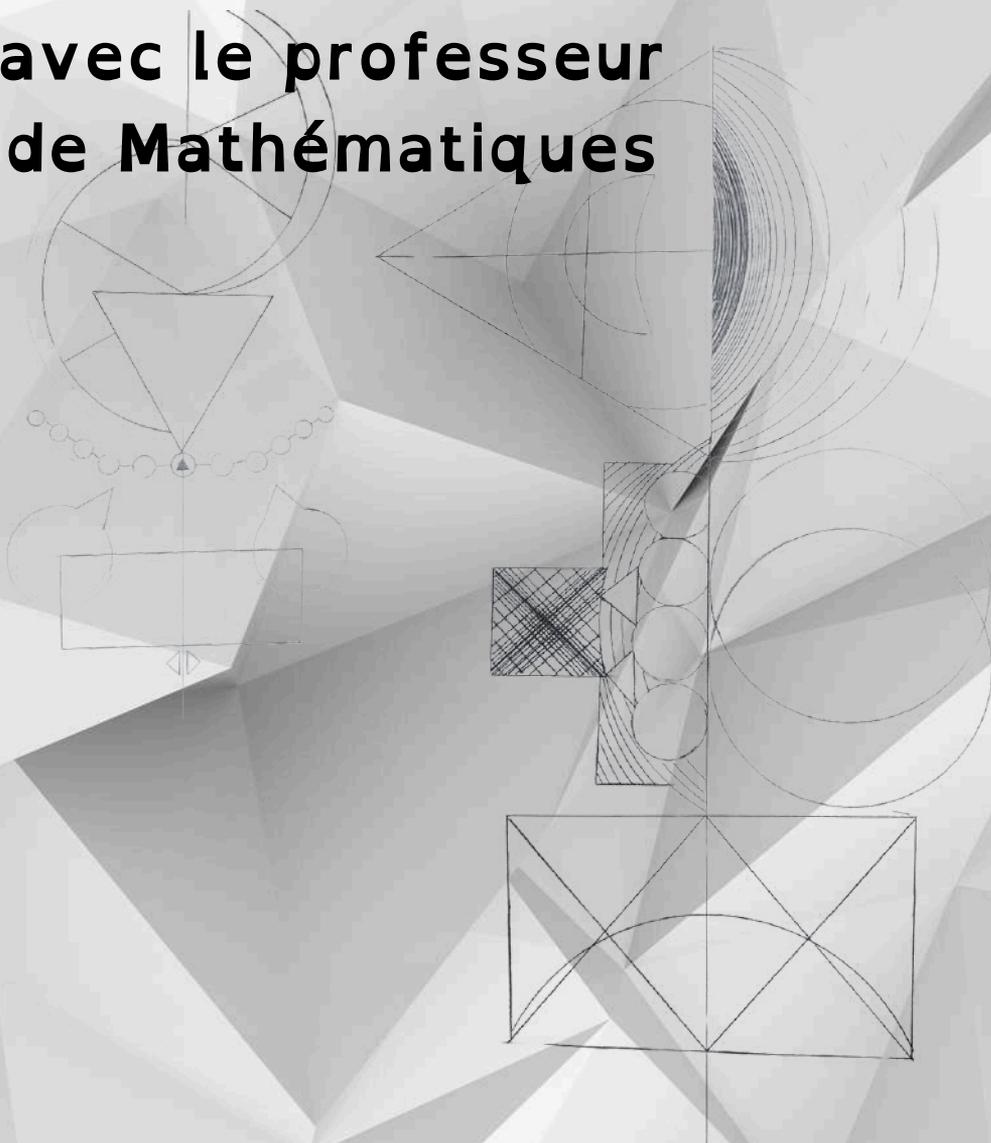

Recherche silhouettes géométriques

Travail en corrélation
avec le professeur
de Mathématiques

1ère séance

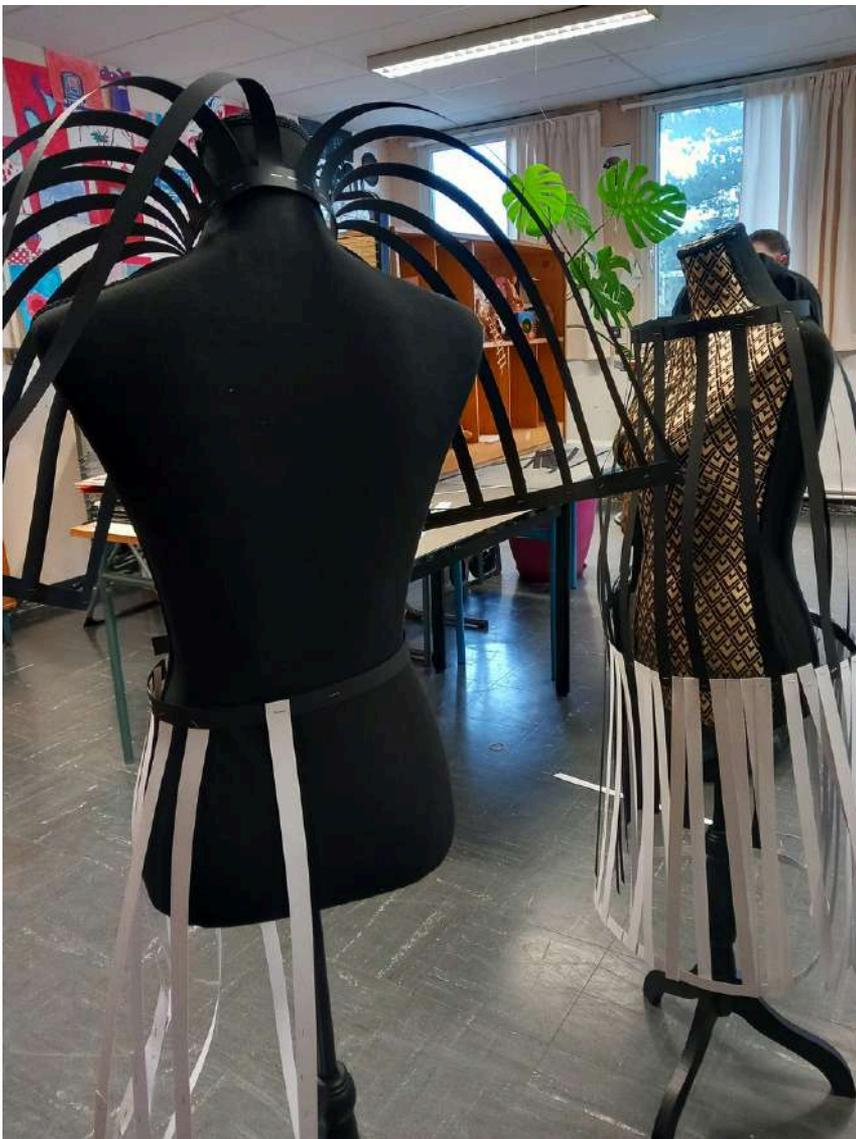

**Recherche de
formes
architecturales à
porter à partir des
formes
géométriques**

En arts

plastiques

ATELIER DU 10/01 CONSTRUIRE DES VOLUMES A PARTIR DE BANDES

Prototypes des masques et boucliers à porter

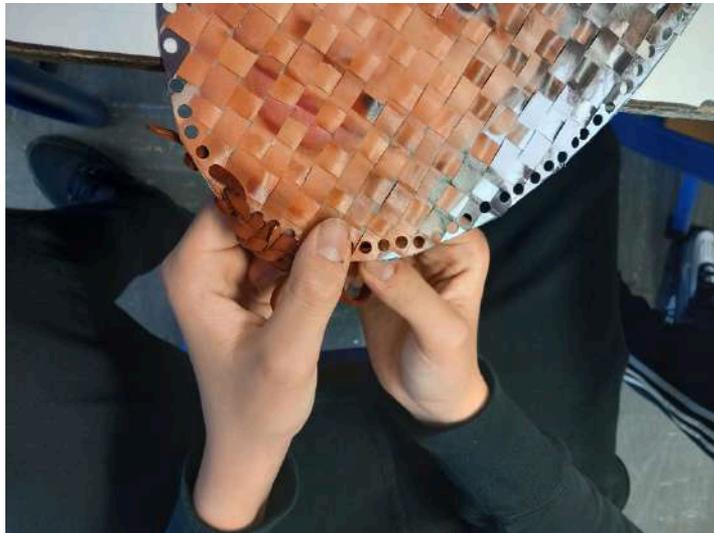
travail autour de l'armure et du masque

Encollage des futures armures

Travailler les contours et finitions

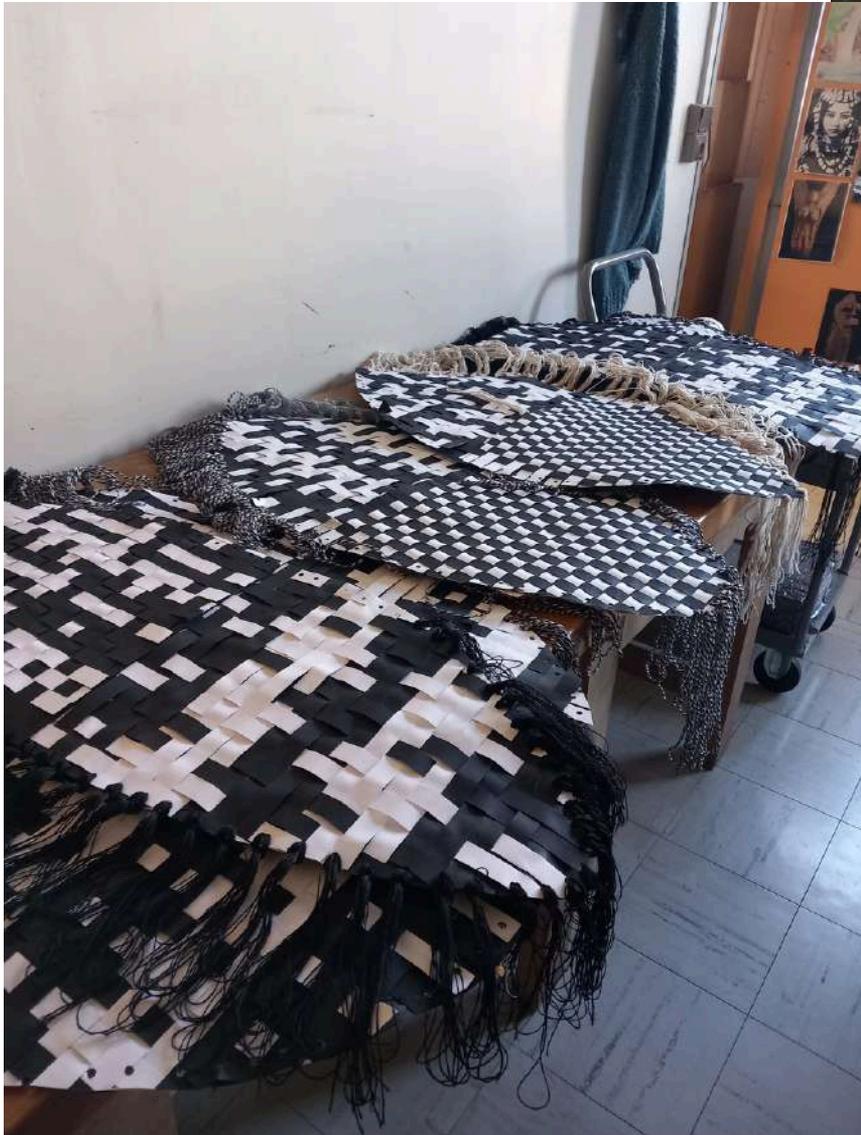

Rigueur

Répétition

Pratique méditative

les boucliers en phase d'être terminés

Quelques œuvres autour de l'armure

Barbara Chase-Riboud

Quand Un Nœud Est Dénoué, Un Dieu Est Libéré

Pour la première fois, huit musées parisiens unissent leurs forces pour célébrer une artiste de son siècle et inscrire en lumière sa relation au patrimoine. Barbara Chase-Riboud (née en 1929) crée des œuvres abstraites manifestant sa maîtrise de la mémoire, de l'histoire, de l'identité et de la monumentalité.

À travers une série d'installations, cette exposition multiséculaire explore les figures dont les sculptures abstraites, les dessins, et la poésie de l'art dialoguent avec les collections permanentes de ces institutions parisiennes. Modelant, plant et allant de fines feuilles de cire composent des formes glabres et fluides, ses sculptures en bronze sont réalisées selon la méthode de la fente à la cire perdue. Depuis sept décennies, la pratique de Barbara Chase-Riboud, au-delà des disciplines, remet en question les contradictions rigides/couple, minéral/vivant, masculin/féminin, occidental/non-occidental, stable/fluide, figuratif/abstrait, puissant/impuissant.

Le voyage en Chine

En mai 1963, la sculptrice Barbara Chase-Riboud entreprend un voyage en Chine en compagnie du photographe Marc Riboud, dont le fonds est conservé au musée Guimet.

Ce séjour la marque profondément. Elle l'évoque comme un moment fondateur de sa pratique. Tout comme en Egypte, elle ressent rapidement un « décentrement » de l'Occident. Dans un rapport à son apprentissage artistique occidental, dans plusieurs passages des lettres qu'elle adresse à sa mère (publiées dans ses mémoires « J'ai toujours eu », elle décrit ce qui la frappe : le rouge se litant d'or sur les murs et les toitures de la Cité interdite, sa « merveilleuse collection de vases anciens » enrobés de vermillon, la monumentalité des vestiges qui ceint l'architecture, les grilles et sculptures bouddhiques de Longmen, ou Khan, la capitale Tang. Si les traces historiques de la Chine militaire lui font forte impression, elle décrit également son quotidien : les robes vives des enfants, la manière de se déplacer à pied ou à vélo.

La découverte de la Chine nourrit rapidement son œuvre. Ainsi, dans la sculpture *Afro y Congo*, créée en 2007, la masse de bronze doré abstrait évoque la veste à col Mao, et les fils rouges en son sein évoquent la couleur de ses séjours en Chine, celle de la Chine et son histoire. Révélée de ses séjours en Chine, cette œuvre est présentée au musée Guimet en regard de l'œuvre chinoise émise par son auteur au musée Guimet et de photographies prises par Marc Riboud au cours de ce voyage fondateur.

Everytime A Knot Is Undone A God Is Released

A solo exhibition featuring works by Barbara Chase-Riboud at the first time eight Parisian museums join forces to honor and highlight the relation to heritage of an artist during their lifetime. For seven decades Barbara Chase-Riboud (b. 1929) has created abstract art which conveys her singular command of memory, identity and monumentality.

Through a series of installations this extraordinary exhibition shows the ways in which the artist's abstract sculpture, drawings and poetry converse with the permanent collections of these Paris institutions. Carving, fusing and fusing thin sheets of wax into geometric forms, her bronze sculptures are composed using the wax casting method. For the past seven decades the multiple artistic practice of Barbara Chase-Riboud has challenged the contradictions hard/soft, male/female, Western/non-Western, fluid/figurative/abstract, powerful/powerless.

A Journey to China

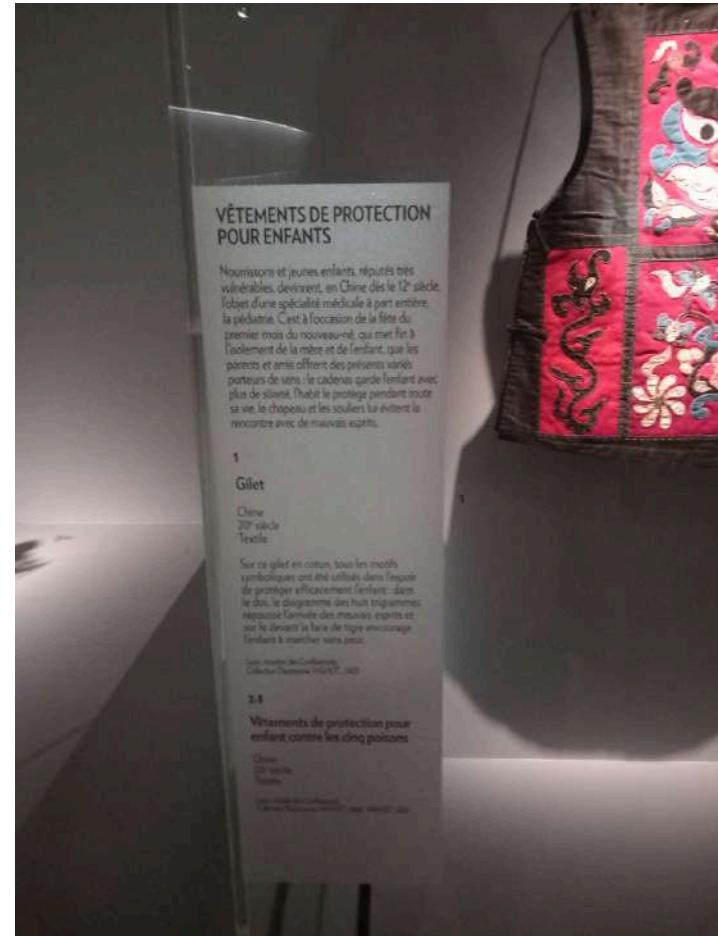
In May 1963, sculptor Barbara Chase-Riboud embarked on a journey to China that would leave a profound impact on her, accompanied by photographer Marc Riboud, whose collection is preserved in the Guimet Museum.

This visit was a pivotal moment in her artistic practice. As in Egypt, she quickly experienced a "decentering of [her] gaze" in regard to her Western artistic training. In several passages from her letters to her mother published in her memoirs "I Always Knew", she also writes what struck her: the red tinged with gold on the walls and rooftops of the Forbidden City, its "marvellous collection of vases and objects inlaid with vermillion, the monumental traces of masonry-old China, the Tang capital. While the historical traces of masonry-old China make a strong impression on her, she also describes its everyday life: the bright dresses of children, the way people get around on foot or by bicycle.

Her discovery of China deeply influenced her work. For example, in the sculpture *Afro y Congo*, created in 2007, the abstract form of gilded bronze evokes the Mao-collared jacket, while the red threads inside evoke China and its history. Revealed of her stays in China, this work is displayed at the Guimet Museum alongside Chinese objects from her personal collection and photographs taken by Marc Riboud during this pivotal journey.

L'idée de protection

VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR ENFANTS

Nourissons et jeunes enfants, réputés très vulnérables, devaient, en Chine dès le 12e siècle, l'objet d'une spécialité médicale à part entière, la pédiatrie. C'est à l'occasion de la fête du premier mois du nouveau-né, qui met fin à l'isolement de la mère et de l'enfant, que les parents et amis offrent des présents variés porteurs de sens : le cadenas garde l'enfant avec plus de sagesse, l'habit le protège pendant toute sa vie, le chapeau et les souliers lui évitent la rencontre avec de mauvais esprits.

1

Gilet

Chine
20e siècle
Textile

Sur ce gilet en coton, tous les motifs symboliques ont été utilisés dans l'espoir de protéger efficacement l'enfant : dans le dos, le diagramme des huit trigrammes représente l'ensemble des mauvais esprits et sur le devant la face de tigre encourage l'enfant à marcher sans peur.

Les objets de l'Exposition
Collection Chronologie 1914-1917, 2012

2-3

Vêtements de protection pour enfant contre les cinq poisons

Chine
20e siècle
Textile

Les objets de l'Exposition
Collection Chronologie 1914-1917, 2012, 2017, 2018

Chemise talismanique

Inde du Nord
Période des Sultanats (1206-1526).
15e-16e siècle
Coton peint

Les chemises talismaniques ont été produites dans le monde ottoman, en Afrique de l'Ouest et en Inde du 15e au 20e siècle. Celle-ci est en coton peint et couverte d'une écriture calligraphiée en *ghubari*, utilisée pour la production d'objets talismaniques ou de coran miniature. Elle comporte les quatre-vingt-dix-neuf noms de Dieu peints à l'or, et des sourates du Coran. Couvertes de symboles géométriques et de motifs de médaillons, les chemises devaient protéger le porteur contre la maladie et la mort.

Paris, musée Guimet, c

5680

La parure

Dotée de motifs ornementaux raffinés et colorés brodés à l'aide de fils de laine sur des chutes de tissu cousues entre elles, la « robe de Bonneval » est conçue en cachette, à la fin des années 1930, par une femme internée qui se lance soudainement dans la création à l'annonce du décès de son Epoux. L'habit est accompagné d'une cape, d'une traîne de plusieurs mètres de long, d'une toque, d'un sac, d'une tenture ainsi que d'une tapisserie, et doit permettre au couple de se retrouver libre, pour effacer le passé, l'enfermement et vaincre la mort dans un ultime voyage.

Extrait du catalogue de l'exposition « [Inextricabilia. Enchevêtrements magiques](#) » publié par Flammarion et [la maison rouge](#). Cette exposition est à voir jusqu'au 17 septembre dans ce même musée.

Robe (Titre attribué : Robe de Bonneval), 1938-1948 Fils de laine brodés sur drap de laine, boutons, 120 × 100 cm Musée d'Ar

Carapaces

Masque BEDU
Côte d'Ivoire, bois, pigments,
Musée Quai Branly

Armure de Samouraï musée Guimet

Mise en abîme armure

Définition Larousse

nom féminin

- Harnais protecteur, fait d'un assemblage de plaques, que revêtait l'homme d'armes.
 - AU FIGURÉ
 - Ce qui couvre, défend, protège.
 - Une armure d'indifférence
-
- 1. Ensemble des armes défensives qui protègent le corps et les membres, comme le casque, la cuirasse, etc.
 - 2. Littéraire. Moyen de protection : Une armure d'indifférence.
1. Synonymes :
- cuirasse - rempart
 - Électricité
 - 3. Enveloppe métallique destinée à protéger un câble électrique.
 - Musique
 - 4. Synonyme de armature.
 - Synonyme :
 - armature
 - Textiles
 - 5. Mode d'entrecroisement des fils de chaîne et de trame constituant un tissu.
 - Zoologie
 - 6. Ensemble des pièces protectrices recouvrant le corps d'un animal.
 - Synonymes :
 - carapace - cuirasse
 - L'armure musicale – aussi appelée armature – est l'ensemble des altérations réunies à la et qui déterminent ainsi la position des différents dièses et bémols tout au long du morceau. Attention néanmoins, une armure ne peut être constituée que de dièses ou que de bémols, et jamais les deux en même temps.

"L'armure désigne le tissage où s'entrecroisent, dans un même plan, des fils disposés dans le sens de la chaîne et des fils disposés, perpendiculairement, dans le sens de la trame. Le liage obtenu entre ces fils de chaîne et de trame se définit par une armure et donne naissance au tissu."

Quelle est la définition de altérité ?
Définition: Etymologie : du latin alter, autre.
En philosophie, l'altérité est le caractère, la
qualité de ce qui est autre. C'est aussi la
reconnaissance de l'autre dans sa différence,
qu'elle soit ethnique, sociale, culturelle ou
religieuse.

En quoi le projet

pose la question de l'altérité

Travailler au sein du groupe c'est s'intégrer dans un processus collectif et transdisciplinaire, les élèves ont pris l'habitude depuis la 6ème en arts plastiques et dans les autres matières à prendre parti tout en respectant les idées de chacun.

S'ouvrir aux questions de l'art tout en respectant le travail en commun. Accueillir une artiste dans la classe ces deux années à permis d'élargir leur champ artistique et culturel et être attentif à la rigueur du travail artistique et dans les différentes étapes de la pratique plastique , ils se sont adaptés à la démarche de l'artiste et se sont ouvert à l'inattendu. Tout en faisant des liens dans les autres disciplines (SVT et Mathématiques).

La question autour de la présentation et monstration de l'oeuvre sont travaillées par l'exposition sous différentes modalités au collège et au jardin des métiers d'art et du design permettant sa diffusion qui fait trace de ce parcours.

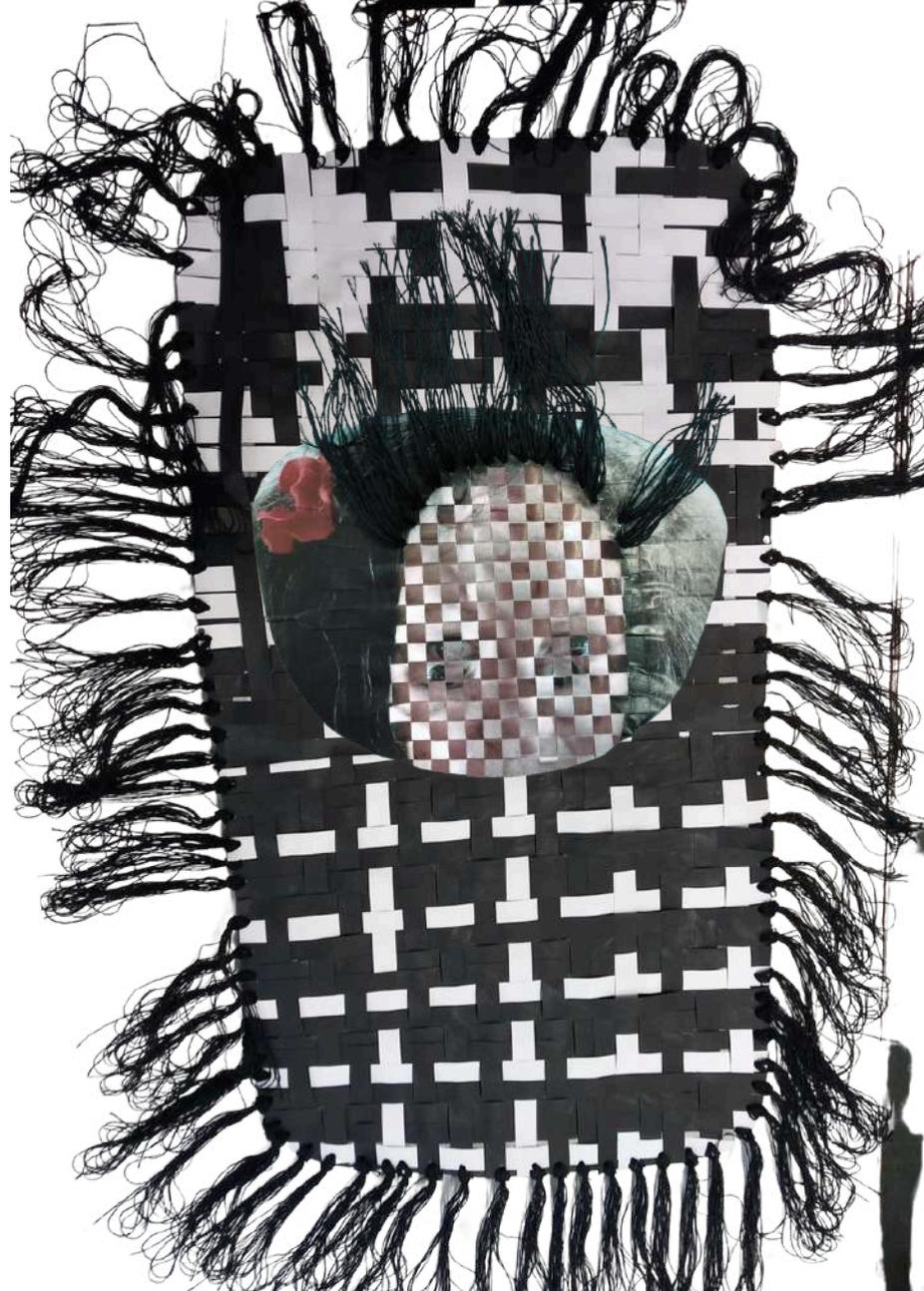
INVITATION

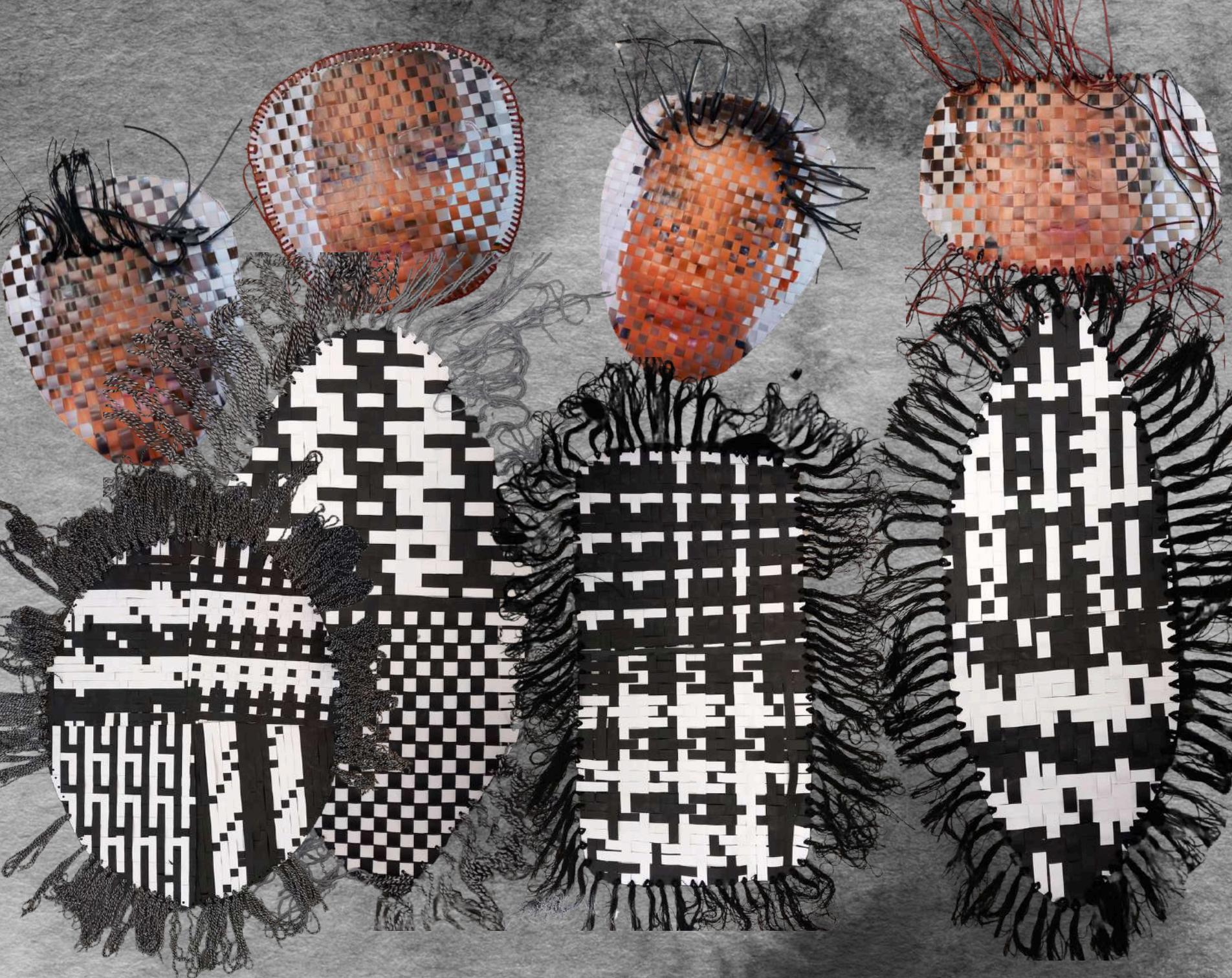
De la classe 3C

Exposition

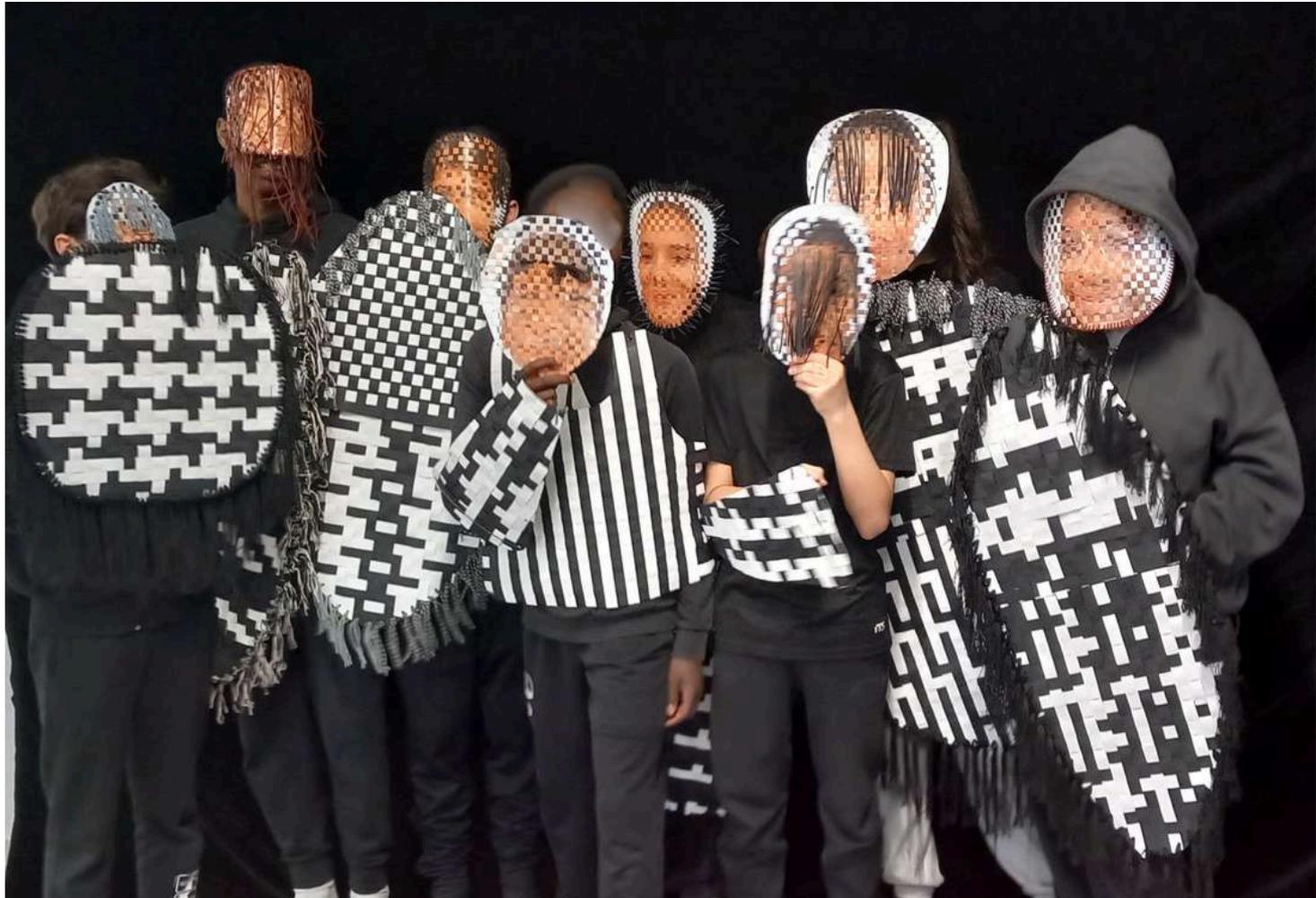
VERNISSAGE JEUDI 15
MAI 2025 de 14h00 à
15h00

Matière à
PENSER

Séance photographique avec Géraldine Bruneel

Remerciements

A l'artiste Luce Couillet pour son investissement et sa créativité.

A Clara du Jardin des métiers d'arts et Design pour son accueil et la promotion de notre exposition.

A Alice Postaire- Le Marais du musée des arts décoratifs de Paris pour son accueil

A Amandine Barrier-Dalmon et Nadège Carnelos pour nous avoir accompagné tout au long de ces deux années.

A La DAAC pour la création du dispositif Matière à penser.

A la photographe Géraldine Bruneel

Aux Élèves de la classe du collège Albert Camus engagée dans le projet.