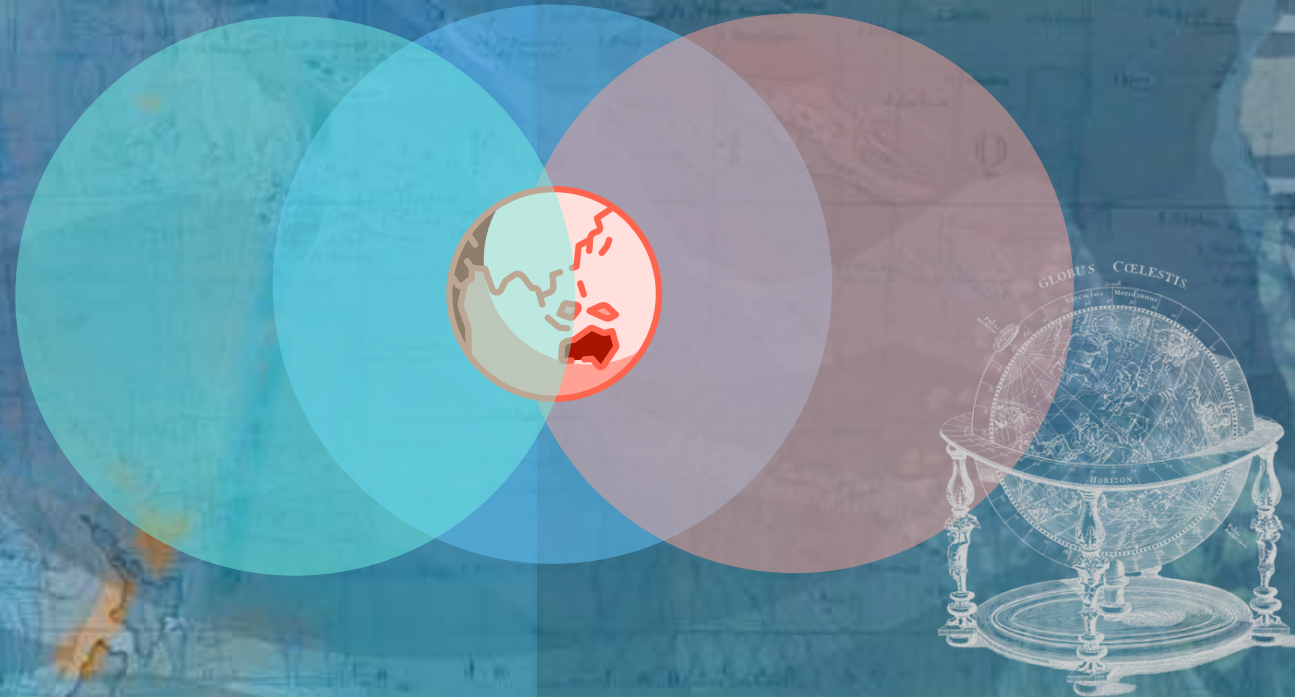
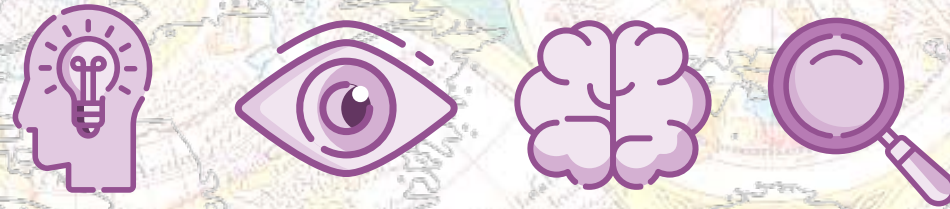

Arts Pla SITE Austral

En quoi une image documentaire peut-elle avoir une portée artistique ?
En quoi le document peut-il être questionné du point de vue des arts plastiques ?

Séquence d'arts plastiques

Objectif : Trouver des moyens plastiques pour figurer un trajet sur un support bidimensionnel.

EXPERIMENTATION 1 : Travail individuel

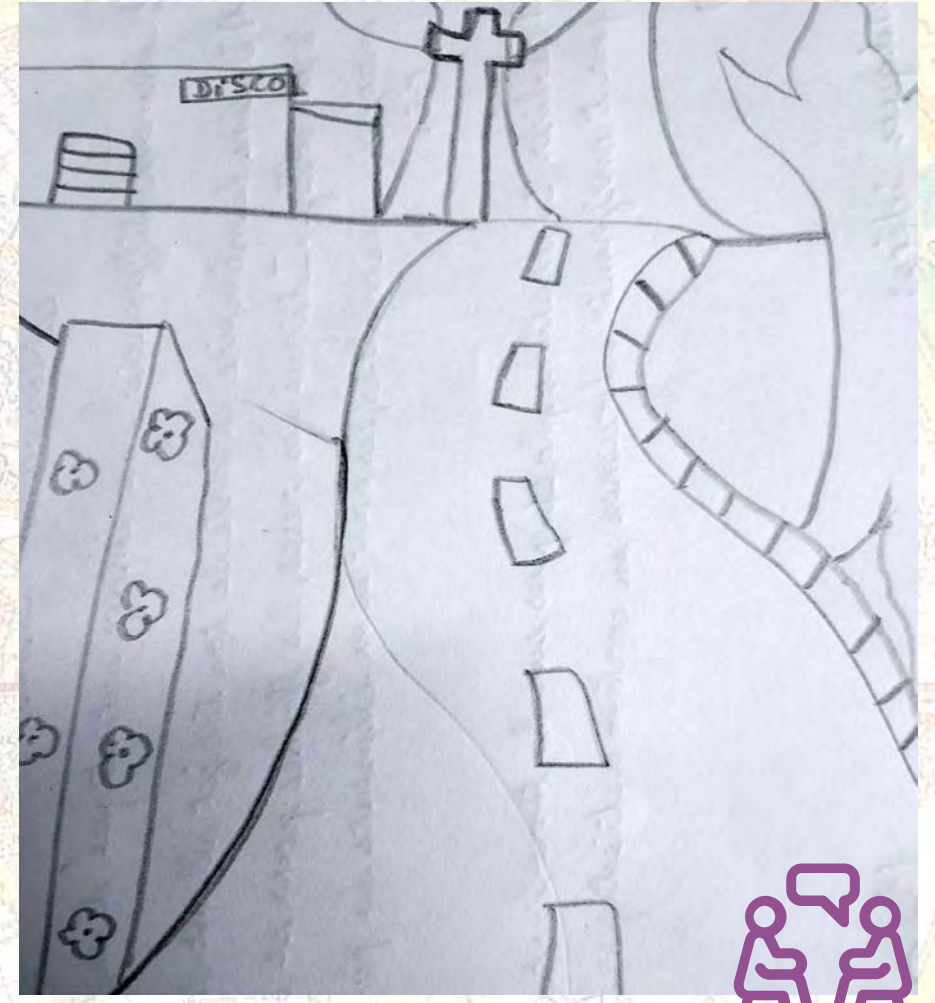
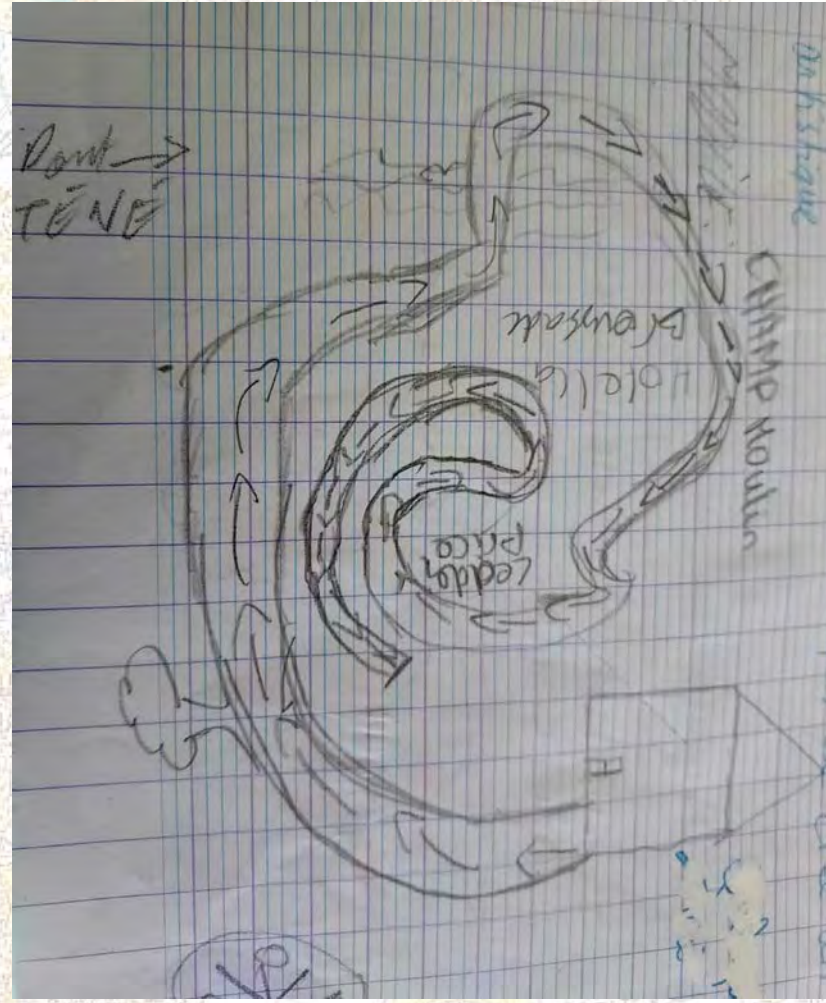
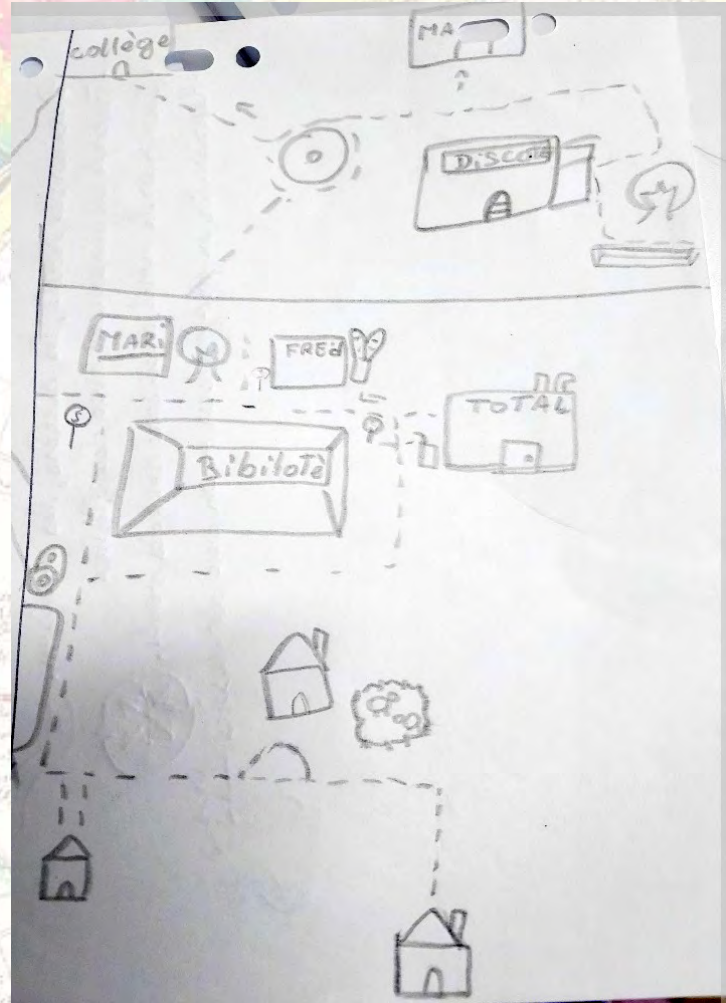
Demande 1 : Avec différentes techniques de représentation, figurez, montrez un chemin, un parcours que vous connaissez bien.

Matériel : outils graphiques (crayon, encre, pastel, fusain, stylo...)

Temps proposé : 15 minutes

EXPERIMENTATION 1 : Solutions possibles

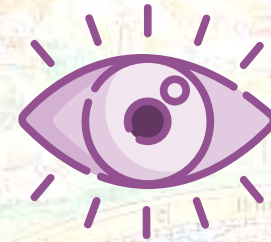

Un chemin flêché dessiné
de bas en haut

Un parcours circulaire à lire en
tournant le support

Un chemin en profondeur
avec une perspective et des
successions de plans

MISE EN COMMUN

Questions

À quels problèmes avez-vous été confrontés ?

Quelles solutions avez-vous proposées dans vos travaux pour montrer ce chemin ?

Réponses possibles

- Il y a différentes façons de représenter un parcours dans un espace.
- On ne se souvient pas de tout, c'est dur de tout dessiner.
- Dessiner le tracé du parcours selon différents points de vue (vue de dessus, en profondeur, de côté, gros plan, vue d'ensemble...)
- Représenter certains détails (arbre, maison, pancarte...) sur certains plans ou parties du dessin.
- Emprunter les symboles d'une carte de géographie (légende, échelle, rose des vents, codes couleurs, flèches,...)
- Représenter un chemin mental par une frise, un schéma

Objectif : Trouver quelques moyens plastiques pour modifier Un document en une image artistique

EXPERIMENTATION 2 : Travail individuel

■ Demande 2 : Appropriiez-vous, transformez, métamorphosez un document cartographique pour qu'il devienne artistique et unique à la fois

Matériel : outils pour techniques bidimensionnelles (dessin, peinture, collage, numérique...)

Temps proposé : 30 minutes

DÉFINITIONS :

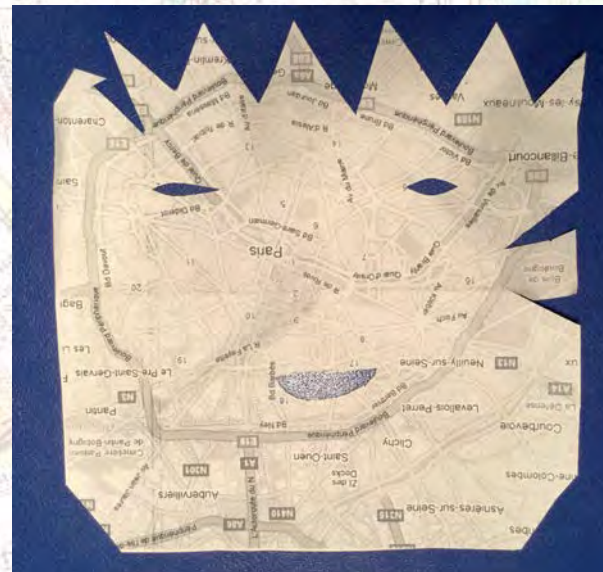
Image documentaire* : image indiquant des données réelles afin d'obtenir une connaissance.

Image artistique* : image construite afin d'obtenir une émotion esthétique.

EXPERIMENTATION 1 : Solutions possibles

Un monde alarmant
avec ses dangers
dessinés

Une ville
retailée
pour plus de
joie

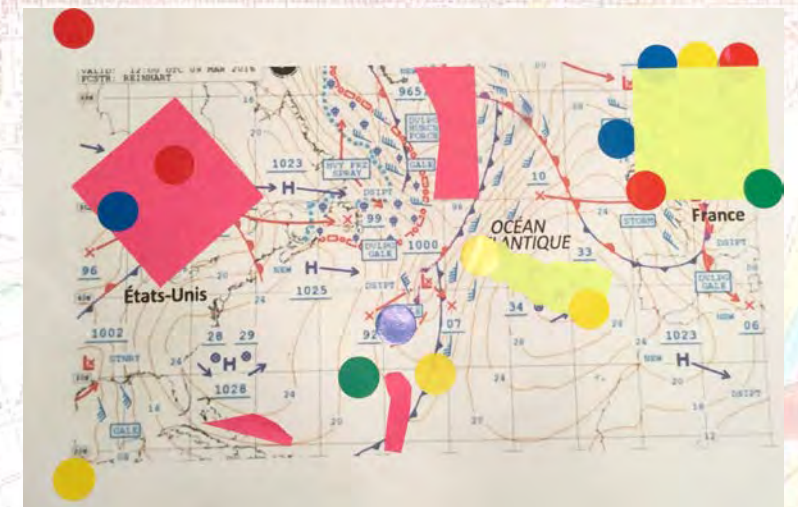
Un monde-chat
crayonné

Un pays qu'on
aimerait proche,
au feutre

Un monde
entâché
par du café

Des océans joyeux
foisonnants de
gommettes colorées

Un continent brodé de
nouvelles frontières

MISE EN COMMUN

Questions

À quels problèmes avez-vous été confrontés ?

Quelles solutions avez-vous trouvées pour transformer un document en image artistique?

Réponses possibles

- C'est difficile de savoir si les gestes sont à but informatifs ou artistiques
- On peut faire beaucoup de chose mais comment les organiser?
- Créer une cohérence plastique en transformant l'image au moyen des gestes suivants : dessiner, colorier, peindre, modifier une forme, jouer visuellement avec les mots, découper, froisser, déchirer, recoller, tacher, obstruer, supprimer, masquer, recouvrir, ...
- Chercher à obtenir des effets graphiques, picturaux ou plastiques transformant la carte en une image plus gaie, triste, inquiétante, étrange, questionnante, abstraite, ...

ŒUVRES DE RÉFÉRENCE

Thierry Mouillé, *Paris, périphérique*, 2008, table, tréteaux, impression couleur

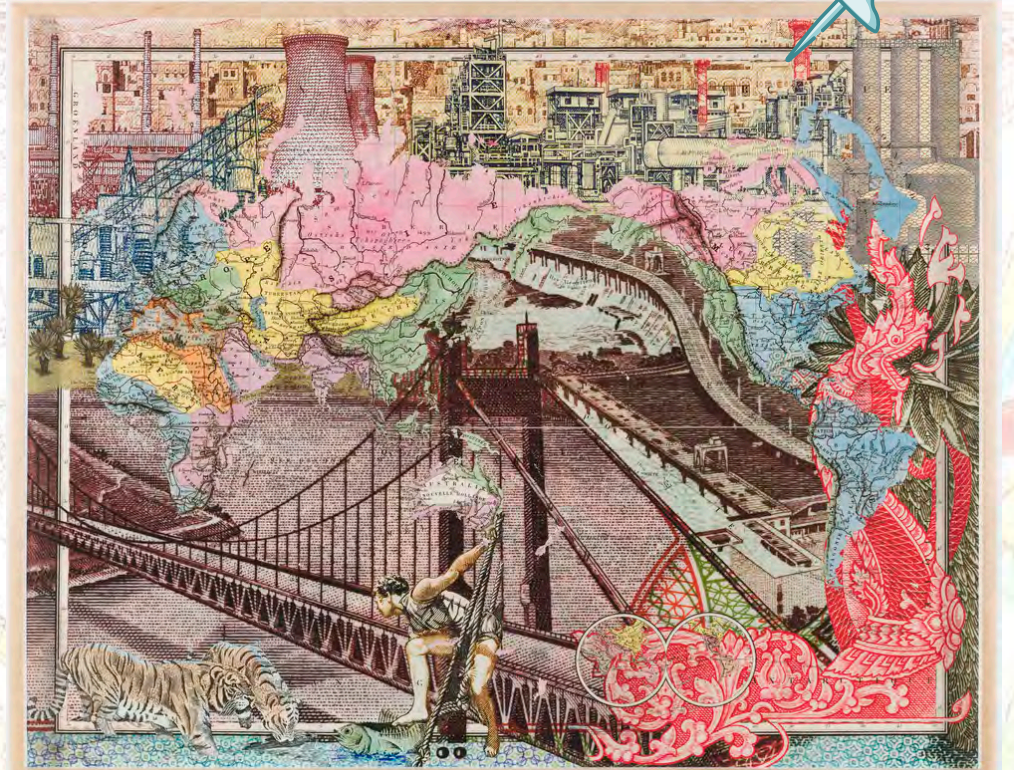
Annette Messenger, *La France amoureuse, / La France qui se digère mal*, 2000, dessins

Guillaume Leblon, *Portrait (Paris)*, collage et dessin, 2006

Un dessin telle une carte mère de Jan Kounen, dans la BD *Docteur Ayahuasca*, 2024

Malala Andria-lavidrazana, *Figures 1876, Planisphère Élémentaire*, Impression jet d'encre rehaussée à l'encre, 2018

ŒUVRES DE RÉFÉRENCE

Dominique Taleghani, (à gauche) *Bonbons*, (à droite) *Nouvelles frontières*, collage de cartes découpées

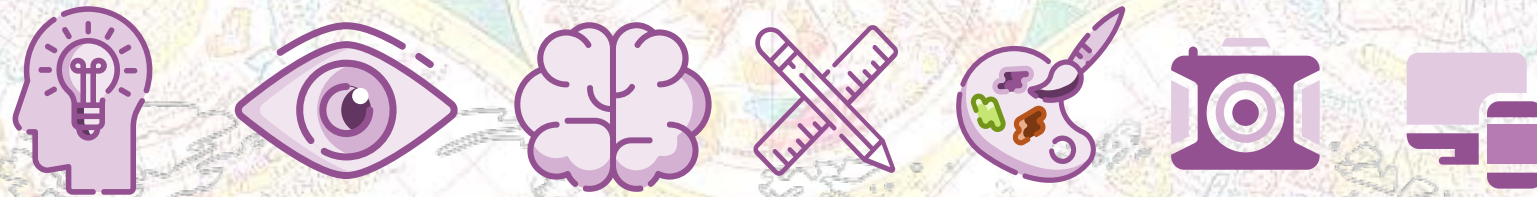
<https://www.dominiquetaleghani.com/>

Gunther Forg, *Map*, 1986, acrylique et huile sur toile

Christoph Niemann, *Fingerlake*, dessin numérique, 2010

Objectif : Choisir les moyens plastiques adéquats pour réaliser un projet artistique questionnant la place du document dans l'art.

REINVESTISSEMENT 1 : Travail individuel ou à deux

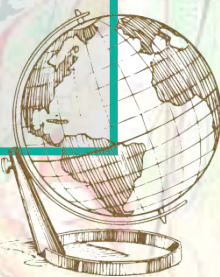
Demande 3 : Créez un projet artistique expressif qui utilisera la cartographie pour produire une image ou un volume artistique.

Matériel : outils pour les techniques bi-ou tridimensionnelles (dessin, peinture, volume, collage, numérique)

Temps proposé : 1 séance

DÉFINITION :

Projet artistique* : ébauche d'une oeuvre indiquant ce qui sera à réaliser, ou réalisation achevée de celle-ci.

EXPERIMENTATION 3 : Réalisations possibles

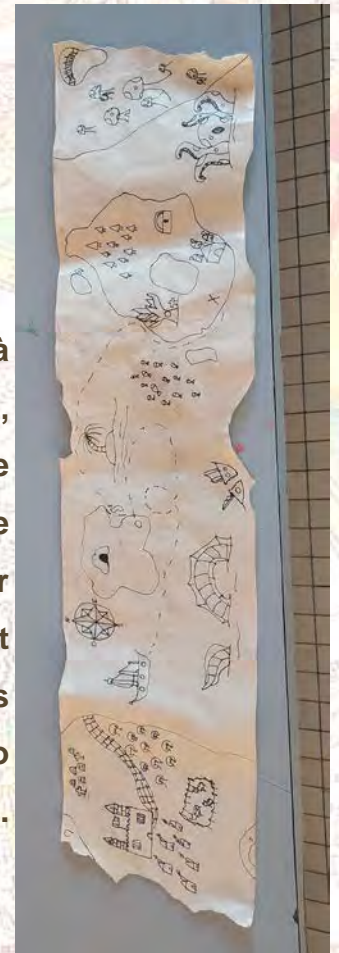

Un pays merveilleux, tout en bonbons colorés, au feutre

Un pays et ses symboles représentés, crayons de couleur et stylo noir

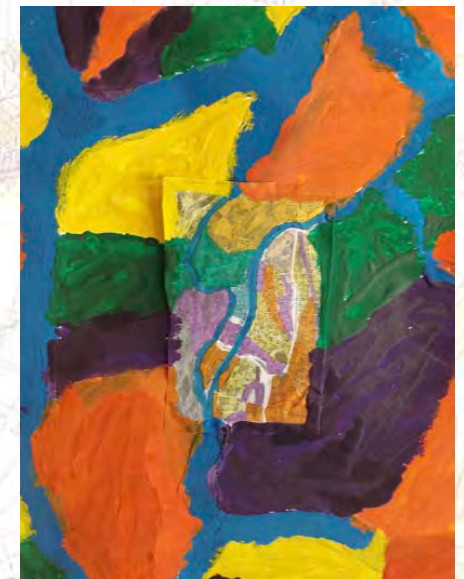
Un pays à conquérir, avec une bandelette de papier teintée et des dessins au stylo noir.

Un monde lumineux, en pointillés transpercés

Un continent à deviner, collage de feutrine et texte

Une ville qui accroît ses couleurs, collage et peinture

EXPERIMENTATION 3 : Réalisations possibles

Un monde en souffrance, avec coulures et projections de gouache rouge

Un pays rêvé, halluciné, en touches "pointillées" multicolores

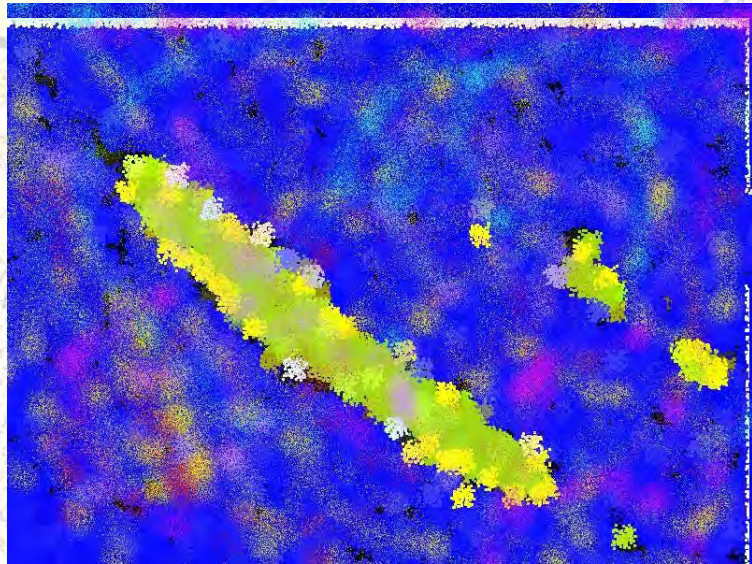

Un continent à porter, à protéger, en carton découpé, à porter et à photographier

Un atlas du monde globalisé, répétitif, avec une série de tâches noires à l'encre

EXPERIMENTATION 3 : Réalisations possibles

Un pays floué par un filtre numérique sur un logiciel de retouche

Une ville qui fait rêver, par collage

Un monde en voie de disparition, à la gouache

Une carte sur un banc de la cour de récréation, à la craie

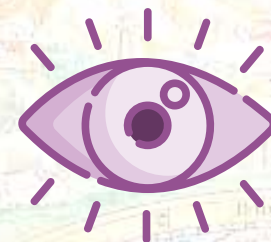
Le pays de ses racines, dessin et collage photographique

Un continent avec un nouveau visage, collage et peinture

MISE EN COMMUN

Questions

À quels problèmes avez-vous été confrontés ?

Quelles solutions avez-vous proposées dans vos travaux pour questionner la place de la carte dans l'art ?

Réponses possibles

- Il y a beaucoup de solutions, il faut faire des choix plastiques et prévoir le matériel approprié.
- créer des cartes imaginaires
- modifier les supports traditionnels, chercher des supports inédits.
- transformer les contours de cartes pour qu'ils deviennent abstraits
- réaliser des collages d'images de différentes natures.
- détourner les codes cartographiques (formes, couleur, texte, symbole...) à des fins réflexives, humoristiques, esthétiques...
- créer des liens logiques, des intentions signifiantes, des connexions narratives entre la carte, le lieu, l'endroit et tout ce qui la caractérise (matériaux, couleurs, formes, lignes)

ŒUVRES DE RÉFÉRENCE

François Chauveau, *La carte du tendre*, gravure, 17ème siècle

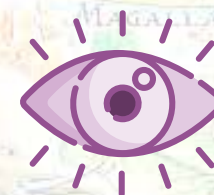
Bouchra Khalili, *Constellations*, 2011, sérigraphie

Annette Messager, *Faire des cartes de France*, morceaux de peluches, fil, clou, 2006

Mona Hatoum, *Map*, billes de verre, 2015

ŒUVRES DE RÉFÉRENCE

Susan Stockwell, *Highland dress*, 2009, collage de carte

Céline Boyer, *Empreintes*, 2010, photomontage

Claudio Parmiggiani, *Zoogéographie*, date?

Tim Leura Tjapaltjarri, *Rêve spirituel à travers le pays de Napperby*, 1980, peinture synthétique sur toile

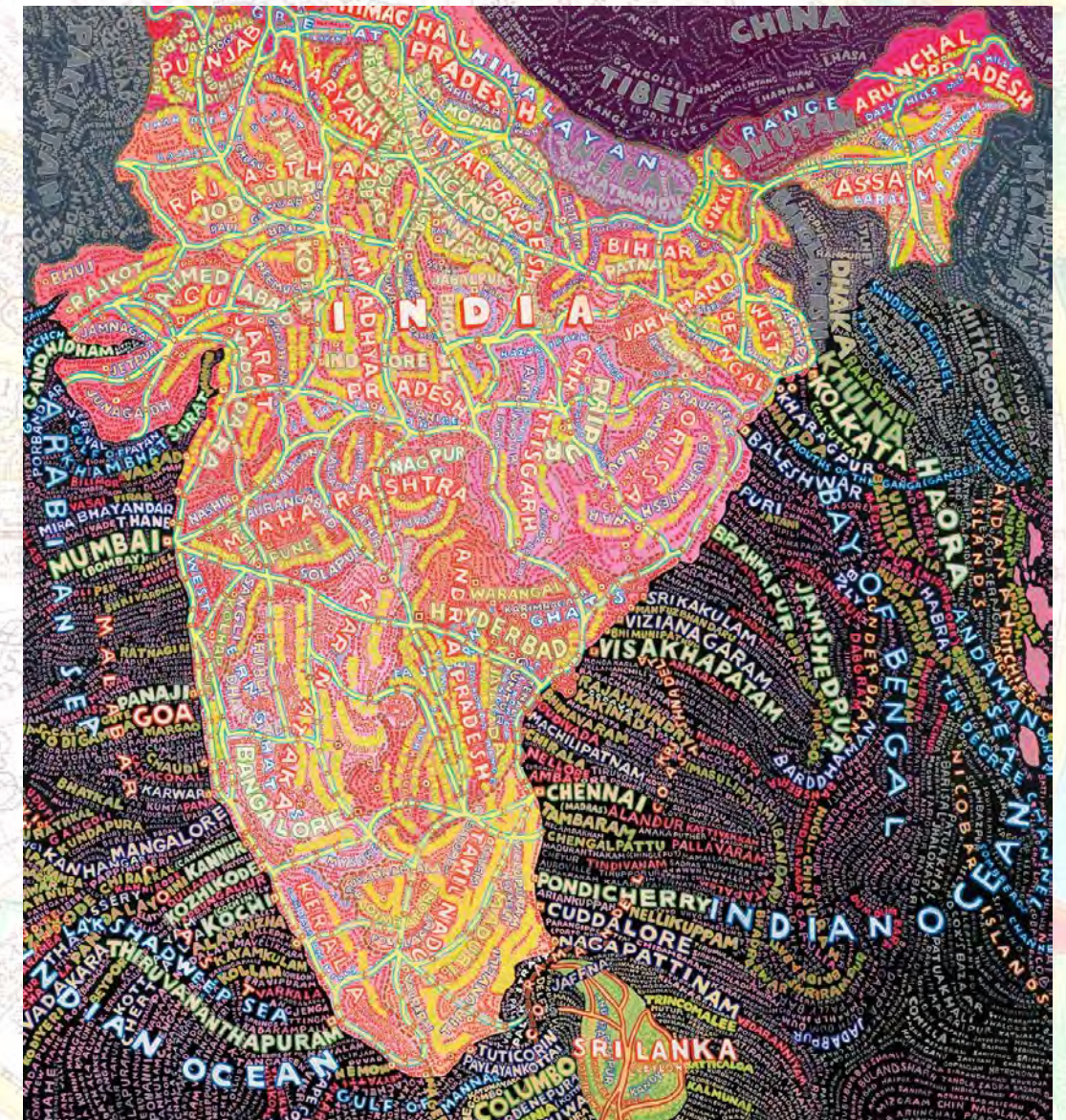
ŒUVRES DE RÉFÉRENCE

Yoko Ono,
Imagine Peace,
Installation
participative, 2013

Oyvind Falstrom, *Section de carte du monde-le puzzle*,
1973, sérigraphie sur vinyle et aimants

Paula Scher, *Map of India*, 2014, sérigraphie