

Lydia Canizares Exposition FLC janvier 2016

Avant l'exposition

Lecture de l'affiche.

Quel est le nom de l'artiste ?

Quand a lieu l'exposition ?

Qu'allons-nous voir ?

Où a lieu l'exposition ?

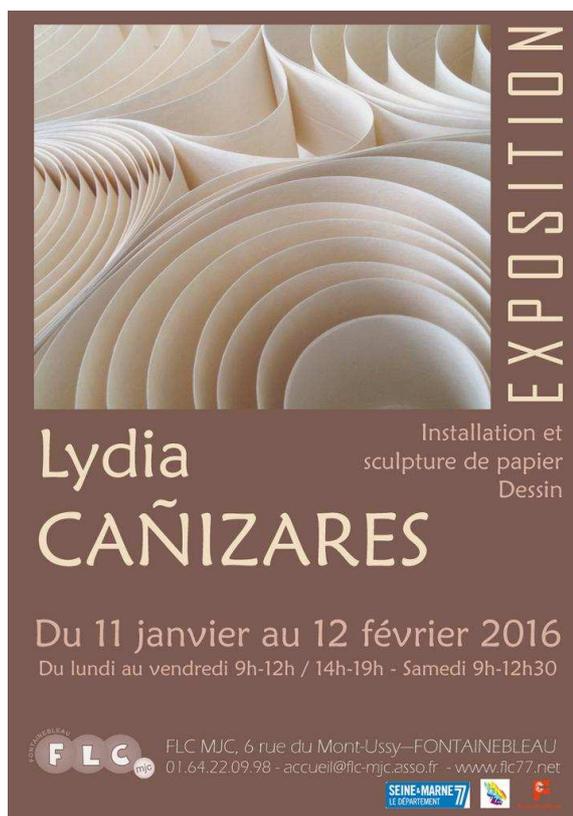
Un premier travail peut consister à réaliser une nouvelle affiche de l'exposition en laissant une place pour une image qui sera ramenée de l'exposition.

Choix de la couleur de fond

Choix de la couleur d'écriture

Place des différents modules (illustration, nom de l'artiste, dates, lieu et type d'expo)

Le site de Lydia Canizares
<http://www.lydiacanizares.com/>

L'exposition

Des papiers "découpés"

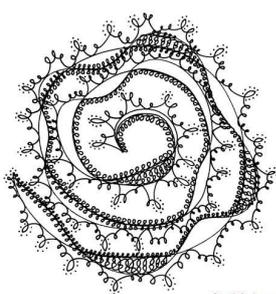

Superposition de deux papiers "techniques" (le tyvek). Le premier est découpé symétriquement. Les ouvertures sont cernées de motifs répétitifs (points, lignes, boucles, croix, flèches...). La feuille découpée est superposée à la seconde avec un espace qui crée des ombres.

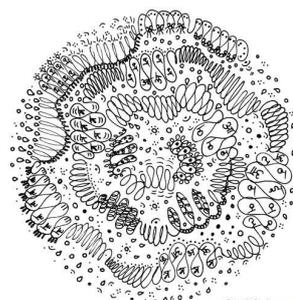
Des sculptures

Des dessins

© LydiaCarizares.com

© LydiaCarizares.com

© LydiaCarizares.com

© LydiaCarizares.com

Des pistes :

Le papier comme matériau :

Explorer les qualités sensorielles :

Explorer / Percevoir / Comparer (c'est comme...) / Evoquer (ça me fait penser à...)

Visuel (couleur, matière, translucidité / opacité, matité / brillance...)

Tactile (lisse / rugueux, flexible / rigide, glacé, buvard...)

Sonores (froisser, frotter, agiter dans l'air, percuter...)

Différents types de papier : papier d'aluminium / papier glacé / papier millimétré / papier parchemin / papier peint / papier filtre / papier toilette / papier crépon / papier cristal / papier calque / papier filigrané / papier bristol / papier buvard / papier kraft / papier cadeau / papier journal / papier de soie / papier de verre / papier à dessin / papier à musique / papier à cigarettes / papier à lettre / papier transparent / papier couché / papier absorbant / papier photo / papier émeri...

Classer selon les différentes fonctions :

- Communication (support d'écrit) : Cahiers, papier à lettres, journaux, magazines...
- Mémoire (garder trace) : Photographie, partitions musicales...
- Protection : Emballages, papier bulle, sacs...
- Hygiène : Mouchoirs, papier toilette, serviettes...
- Technique : Papier absorbant, papier filtre, papier de soie, papier de verre, papier sulfurisé, papier alu, cellophane, calque, buvard, carton, ...
- Esthétique : Emballages, nappes, moules à gâteaux, napperons...

Explorer les qualités plastiques :

Technique : couper, déchirer, fragmenter, émietter, touer, évider, ajourer, franger, froisser, plier, associer, superposer, enrouler...

Formes : boules, tubes, pliages en accordéon, escaliers, éventails, cônes, cylindres, enroulements, spirales...

Explorer les qualités tridimensionnelles :

Imaginer des déploiements spatiaux, créer des volumes : pliages reliefs, origamis, bas-reliefs, sculptures, emballages, recouvrements, mobiles...

INSTALLATION

Michelangelo Pistoletto,
papier aluminium, 1976

Michelangelo Pistoletto
Le labyrinthe, 2008

Weisser Papierhaufen, Reiner Ruthenbeck, 1979 (600
feuilles de 50/50 cm)

Schwarzer papierhaufen, Reiner Ruthenbeck, 1970 (600
feuilles de 50/50cm)

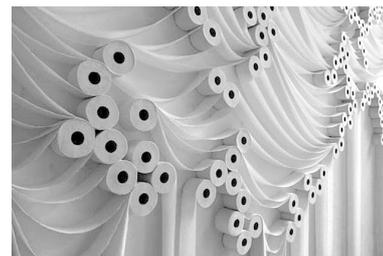
Reiner Ruthenbeck accomplit le geste simple de froisser des feuilles blanches pour lui donner le volume pyramidal du tas.

"Papier plume" collage de Nathalie Boutté

Bateau, Zhu Jinshi, 2012, papier de riz

Sakir Gökcebag, prend des rouleaux de papier toilette et les transforme en œuvres d'art.

VOLUME

Money Dress, Susan Stockwell,
2010, papier monnaie

The Empire Dress, Susan Stockwell,
2005, cartes papier

Bert Simons, sculptures en papier

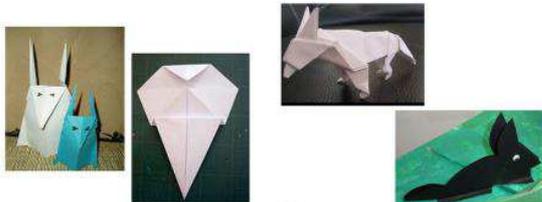
Junior Fritz Jacquet, se définit comme un “créateur et sculpteur de papier.” Il puise son inspiration dans l’œuvre d’Alberto Giacometti ou d’Ousmane Sow et réalise des visages tout droit sortis des tableaux de Jérôme Bosch. (sculpteur de rouleaux de papier hygiénique)

DECOUPE AU LASER

Dentelles de papier d'Antoine Guilloppé

PLIAGE

POP-UP

Lacéré, gaufré, plié déchiré, découpé, froissé, maculé, imbibé, filigrané, collé, piqué, cousu, enduit, écorché, perforé, transformé par le geste qui le travaille, le papier est une ressource protéiforme qui peut se décliner du volume au son.

Voir les sites <http://cahierjosephine.canalblog.com/archives/2012/08/17/24860174.html> et <http://juliekdodd.moonfruit.com/human-nature/4549758873> pour d'autres pistes sur ce travail.

Le papier comme support et comme médium

Techniques :

Par le croquis, le calque, la photographie, le frottage, l’empreinte, le découpage d’images de magazine...

Créer des formes nouvelles

- Découper des formes simples dans des feuilles de couleur (Dessin préalable ou pas)
- Conserver à la fois la forme découpée et la contre forme évidée (Positif / Négatif)

Répéter les formes, les faire varier, les décliner...

Organiser sur le support

- Organiser dans l’espace du support (se donner des règles)

Rythmer / Répéter / Sérier / Alternier / Inverser / Jouer du positif négatif...

Variations de couleurs et de formes / Algorithmes / Bords...

Créer : Symétries / Equilibres, Correspondances / Echos, Contrastes / Oppositions...

Productions

- Collages d’images
- Panneaux muraux
- Vêtements
- Rideaux
- Vitraux
- ...

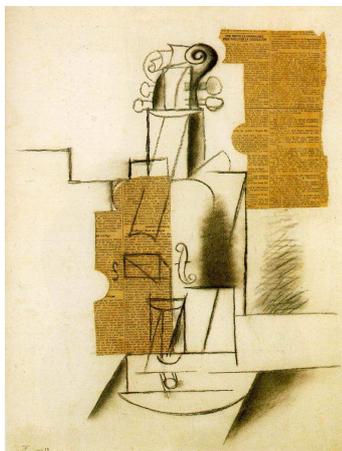
DECOUPAGE (papiers découpés, papiers déchirés...) – COLLAGE

La Gerbe, Henri Matisse, 1953

Deux Danseurs, Henri Matisse, 1938

"Violon", Pablo Picasso, 1912, papier collé

La mandoline, Georges Braque, 1914

ABCD , Raoul Hausmann, 1923-1924
Encre de Chine, reproduction de photographie et imprimés découpés, collés sur papier

Merzzeichnung, Fallende Werte, Kurt Schwitters 1920

Artiste brésilien, **Vik Muniz** a étendu son répertoire de supports inhabituels dans son œuvre avec une série intitulée «**photos du magazine 2** ». Le projet se caractérise par des peintures célèbres recréées avec des magazines déchirés qui ont été arrachés et disposés pour imiter les tons et les contours des pièces originales.

<http://www.cduweb.fr/vik-muniz/>

«Les joueurs de cartes», d'après Cézanne

«Gratte-sol», d'après Gustave Caillebotte

« Été dans la ville », d'après Edward Hopper

« Nymphéas », d'après Monet

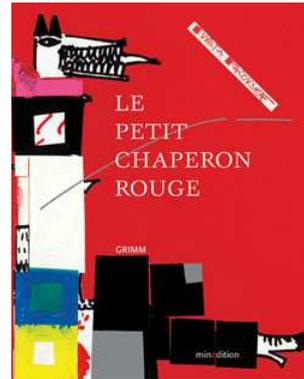

Travaux d'élèves

Jacques VILLEGLE, Les Présidentielles, 1981.

Jacques Villeglé collecte des affiches lacérées, mémoire d'un monde voué au culte de l'abondance. Les couches accumulées de papier, les déchirures forment un palimpseste dérisoire.

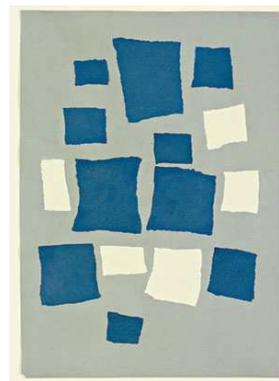
Kveta Pacovska réalise d'étonnants collages, des jeux de miroir et de relief, de curieuses superpositions de papiers pour créer ses personnages.

Papiers déchirés dans les albums de Sara

Tête de renard, Pablo Picasso, 1943

Collage avec carrés disposés selon les lois du hasard, Hans Arp, 1916-1917

Les images fractales

Une fractale est un objet géométrique dont chaque proportion a une surface identique ce qui fait que quel que soit l'angle sous lequel on le regarde, il reste toujours similaire.

Voir le site <http://framy.free.fr/index.php> pour découvrir des milliers d'images fractales et un logiciel permettant d'en fabriquer

Ces fractales nous renvoient aux images de l'infiniment grand et de l'infiniment petit.

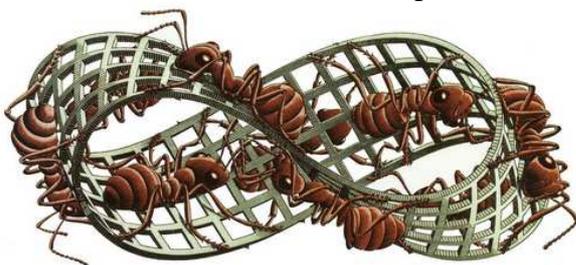

Les anneaux de Moebius

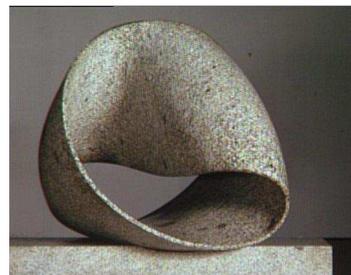

En topologie, le **ruban de Möbius** (aussi appelé **bande de Möbius** ou **boucle de Möbius**) est une surface compacte dont le bord est homéomorphe à un cercle. Autrement dit, il ne possède qu'une seule face contrairement à un ruban classique qui en possède deux.

De nombreux artistes se sont inspirés de cet anneau dans leur travail :

Maurits Cornelis Escher, Fourmis rouges, 1963

Max Bill (1908 - 1994)
Ruban sans fin, version IV - [1960 - 1961]
Granit, 130 x 175 x 90 cm Poids : 700 kg

Les pistes graphiques

On pourra en maternelle s'appuyer sur les documents Eduscol et les documents réalisés par les conseillers départementaux arts visuels.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/85/9/Ress_c1_Graphisme_boucles_GS_456859.pdf

<http://eduscol.education.fr/cid91998/graphisme-et-ecriture.html#lien0>

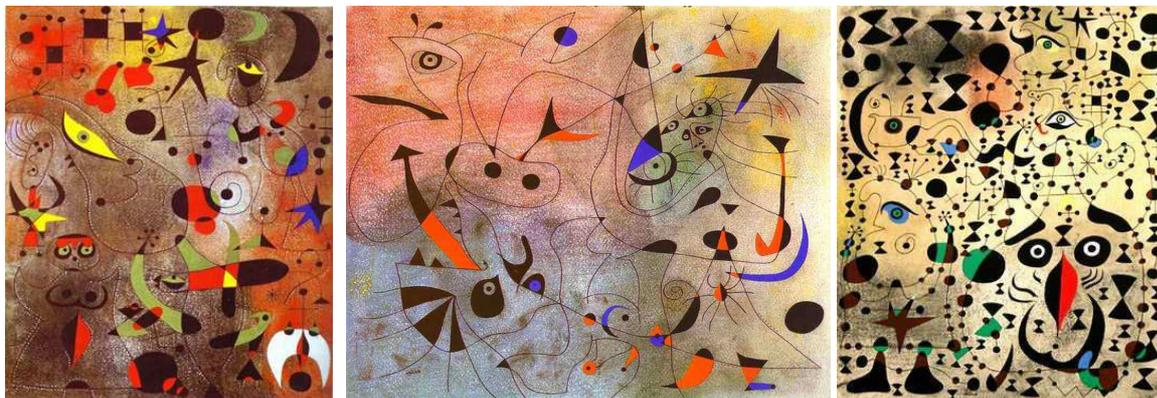
<http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/spip.php?article99>

<http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/spip.php?article100>

Quelques œuvres en lien avec le graphisme

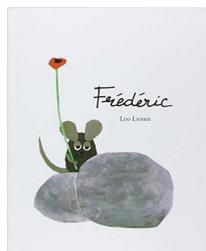

Trente, Kandinsky, 1937

Les constellations de Miró de 1939 à 1941

Des livres :

Frédéric, Léo Lionni, École des Loisirs, 1975.

Les albums de Sara

<http://universdesara.org/sommaire.php3>

Des films

Les aventures du Prince Ahmed, Lotte Reiniger, 1928

Le hérisson dans le brouillard, Youri Norstein, 1975

Princes et princesses, Michel Ocelot, 2000

Et sur le site d'UPOPI (Université populaire des images), la fiche sur l'animation en papiers découpés :

<http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation/seance-4-le-papier-decoupe>