

Fantaisies végétales

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
DE TABLEAUX VÉGÉTAUX

Du 20 mars au 20 juin 2021
au Parc Bargoin

Chemin de Beaumont à Chamalières - Entrée libre

Dossier pédagogique

Cécile photo : © Harriet Hest, Clémentine, Magaliane Woodman

Dossier à l'attention des établissements scolaires De la maternelle au collège

Retrouvez dans ce dossier

La présentation de l'exposition *Fantaisies végétales*,

La visite au parc Bargoin

Le contexte de cette exposition : les compétences départementales et l'EAC

Les objectifs de *Fantaisies végétales* et la présentation des artistes

Quelques pistes pédagogiques pour aller plus loin après la visite...

Les deux terres

Modèles : Anaïs et Jules - Composé par Zoé, Manoa, Julia et Antoine
Matières : Lichen, mousse, soie d'artichaut, corne de vache, escargot, graine de paulownia, champignon

Les deux Terres

Préparation du portrait

Prise de vue

L'exposition originale *Fantaisies végétales* a été financée
par l'Etat (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et Billom Communauté.

Une exposition photographique de tableaux végétaux

De Billom...

Fantaisies végétales est une **exposition photographique sur des compositions éphémères**, mise en œuvre par Billom Communauté dans le cadre de son projet d'éducation artistique et culturel (EAC) de territoire : *Si t'es jardin*.

Cette exposition a été présentée à l'automne 2020 à l'Ancien collège de Billom. Conçue par deux artistes plasticiennes et une photographe, cette exposition est le point d'orgue d'un travail de plusieurs mois mené dans le cadre de l'EAC.

Ce projet artistique, social et éducatif a rassemblé des participants d'horizons différents : des usagers de la Maison Départementale des Solidarités ainsi que 2 classes de 5ème du Collège du Beffroi de Billom ont participé.

... au Parc Bargoin

Quoi de plus naturel que d'ouvrir cet écrin de verdure qu'est le parc Bargoin à *Fantaisies végétales* ? Les 12 photographies présentées subliment le végétal à travers l'art du portrait.

Les domaines de compétences du Département sont nombreux : solidarité, action sanitaire et sociale, collèges, routes, etc. Ces 2 axes prioritaires que sont le social et l'éducation trouvent leur fil rouge à travers les dispositifs d'éducation artistique et culturelle.

Le parc Bargoin, propriété du Département, ouvre donc ses portes à cette initiative menée par Billom Communauté.

En présentant au plus grand nombre cette exposition, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme valorise les solidarités et la cohésion territoriale.

Ressentir, faire, réfléchir... *Fantaisies végétales* a développé les trois axes de l'éducation artistique et culturelle. Aujourd'hui ce sont des collégiens et des usagers de la Maison départementale des Solidarités de Billom qui vous donnent à voir, à rêver, à imaginer...

Bonne visite à tous !

Visite libre du 20 mars au 20 juin 2021 - Parc ouvert tous les jours à partir de 8h

Renseignements complémentaires : Vanessa Martin, Chargée de communication

Service des Relations Extérieures et de la Communication - Cabinet du Président

Tél. Bureau : 04.73.2.24.14. - Portable : 06.73.33.02.08. Email : vanessa.martin@puy-de-dome.fr

Fantaisies Végétales, une visite au parc Bargoin

Le Conseil départemental a procédé à un retraitage des 12 photographies réalisées dans le cadre du projet initial.

Ce sont donc 15 panneaux de 1m x 1m50 qui seront répartis dans le parc :

◆ 3 panneaux génériques présentent l'exposition, 12 photographies en couleurs subliment le végétal à travers l'art du portrait.

◆ 6 photographies au format portrait

Le sous-bois du faune

Gaïa, déesse de la nature

Déa

L'homme médecine

La reine des quatre saisons

Le chasseur n'a pas chassé

◆ 6 photographies au format paysage

Les deux terres

La douleur

Constellation de l'océan

Minotaure

Les jeunes pousses

La forêt vous observe

En bas de chaque panneau sont mentionnés le titre de l'œuvre, le prénom du modèle (4 adultes usagers de la MDS et 10 enfants du Collège du Beffroi), les noms des participants qui ont composé le tableau végétal et bien sûr la liste des matériaux naturels et éléments végétaux utilisés.

Dans le cadre de cette exposition des médiations seront organisées en direction des usagers des MDS de l'agglomération, un mandala sera réalisé par des agents du Département fruit d'une initiation, en interne, aux arts plastiques et des ateliers parents/enfants (de 5 à 10 ans) seront également mis en place.

Le parc Bargoin, de style anglais, était à l'origine un parc privé, parcelle de la vaste propriété de Jean-Baptiste Bargoin, le "Domaine de Bellevue".

En 1885, son riche propriétaire, le lègue au Département du Puy-de-Dôme, à condition de l'ouvrir au public à son décès.

Cet immense écrin de verdure, qui offre un panorama extraordinaire sur Clermont-Ferrand est situé sur les hauteurs de la ville de Chamalières.

Sur plus de 7 hectares, il constitue un véritable écrin de nature pour la métropole clermontoise. Parc paysager typique du XIXe siècle, il compte plus de 800 arbres représentant près de 60 essences différentes.

Vous trouverez dans ce jardin des séquoias centenaires, des cèdres du Liban, des ginkgos biloba et même un érable répertorié comme l'un des plus gros spécimens en France !

Dans un même lieu, avec vos élèves, une leçon d'arts plastiques et de sciences naturelles !

L'éducation artistique et culturelle et les compétences départementales

Au niveau national

Un des axes prioritaires de la politique gouvernementale est l'éducation artistique et culturelle pour tous et tout au long de la vie. Elle « contribue à la formation de la personnalité et constitue un facteur déterminant de la construction de l'identité culturelle de chacun ».

L'EAC a plusieurs objectifs :

- ◆ Encourager la participation de tous les enfants et les jeunes à la vie artistique et culturelle, par l'acquisition de connaissances, et un rapport direct aux œuvres.
- ◆ Rencontrer des artistes et professionnels de la culture.
- ◆ Développer une pratique artistique ou culturelle.

NB : La généralisation de l'EAC implique la mobilisation de l'ensemble des acteurs ministériels, artistiques, culturels, associatifs et territoriaux pour développer des actions au plus près des territoires.

Au niveau départemental

Collèges et social, des compétences transverses !

Dans une dynamique de développement durable des territoires, l'action culturelle peut constituer un outil pour nos enjeux sociaux et éducatifs.

Il s'agit donc d'œuvrer pour **2 missions du Département** : les collèges, et l'action sociale (cette dernière représente plus de la moitié du budget de son fonctionnement).

Depuis les années 1980, les Départements ont donc la charge des collèges ; au-delà de la gestion des bâtiments (construction, reconstruction, extension, équipements et fonctionnement).

Les Départements ont également un **rôle d'« incitateur culturel »**

(par le biais d'actions ou d'événements éducatifs) envers la population de jeunes, qui, dans leurs plus riches années d'élèves, sont en pleine découverte du monde qui les entoure.

Après les grandes phases de décentralisation de 1982-1983 et 2003-2004, **l'action sociale est devenue l'une des compétences principales des Départements** :

- lutte contre l'exclusion et la pauvreté,
- aide aux personnes âgées,
- aide à l'enfance,
- aide aux personnes handicapées.

Avec les **Maisons Départementales des Solidarités (MDS)**, le Conseil départemental du Puy-

de-Dôme assure un Service Public de proximité qui s'adresse à tous les habitants quel que soit leur âge.

EAC : la signature de contrats territoriaux

Depuis 2018, le Conseil départemental, aux côtés de l'Etat et la Région, développe et soutient cette politique EAC en accompagnant les collectivités dans la mise en place de leurs projets.

Huit communautés de communes puydômoises ont signé un Contrat territorial et développent ainsi chaque année des actions encadrées par des artistes professionnels en direction des différents publics (des crèches aux Ehpad).

L'EAC à Billom Communauté

Au niveau local : l'exemple de Billom Communauté

Territoire classé « Villes et Pays d'art et d'histoire », Billom Communauté sensibilise le jeune public à l'expression artistique dans sa globalité, qu'il s'agisse du patrimoine ou des arts plastiques.

Pour sa 2ème année, le projet EAC *Si t'es jardin* a travaillé en collaboration avec **sept artistes**, dans les domaines de la danse (Sylvia Delscu), la musique (Richard Héry, Eric Pigeon et Richard Poher), les arts plastiques (Marjolaine Werckmann, Claudia Urrutia et Marielsa Niels) et la vidéo (Didier Ronchaud) !

Ils sont intervenus au sein de douze établissements scolaires, un centre de loisirs, un multi-accueil, le Relais Assistantes Maternelles et deux établissements sociaux du territoire (l'IME la Roussille et l'EHPAD de Saint-Jean-des-Ollières).

Fresque encadrée par Elza Lacotte, Billom, 2019

Le projet EAC *Si t'es jardin* a débuté lors de l'année scolaire 2018/2019 et se poursuivra jusqu'en 2022.

Des artistes en résidence mènent toute l'année des actions de médiation dans les domaines du chant et des arts plastiques, en direction de la jeunesse mais aussi des personnes éloignées de la culture (personnes en insertion, handicapées, âgées, etc.)

Toutes ces interventions donnent lieu à la fin de l'année scolaire à une mise en valeur de ces créations.

Photos de haut en bas :

1) Portrait végétal

2) Mandala à l'école maternelle d'Isserteaux

3) Un oiseau en cours de création dans la cour de l'école de Pérignat

Les coulisses de *Fantaisies végétales*

Le contexte éducatif, social et environnemental.

Fort de son succès durant l'année scolaire 2018/2019, le projet *Si t'es jardin* s'est ouvert aux adultes dès 2019, grâce à de nouveaux partenariats : la Régie de territoire des Deux Rives et la Maison Départementale des Solidarités. C'est ainsi que des usagers de la MDS de Billom ont pu bénéficier d'ateliers avec les artistes aux côtés des collégiens.

Les différentes étapes du projet

- ◆ Séances de récolte (dès janvier 2020) : sortie nature et collectage des matières végétales.
- ◆ Naissance d'un univers : manipulation des matières végétales, essais de mise en forme et choix des végétaux.
- ◆ Mise en scène avec les végétaux : travail en volume et création d'une composition autour de la figure du modèle en travaillant avec les notions de contraste, de relief, mais aussi, l'aplat, la ligne, le plein ou le vide.

◆ Approche théorique :
rencontre avec le medium photographique et le portrait (cadrage, lumière).

◆ Shooting (prise de vues) :
travail en situation « studio photo » avec mise en place définitive du portrait végétal.

◆ Editing (trier, classer) :
Sélection des photos les plus pertinentes qui seront présentées lors de l'exposition et initiation au travail de développement sur ordinateur.

© La Montagne

Malgré la crise sanitaire, le projet a pu se poursuivre : ci-dessus les prises de vue pour Les deux terres .

Des objectifs multiples

- ◆ Créer en groupe à partir d'une énergie collective.
- ◆ Valoriser le « matériau végétal » : couleurs, formes, textures, etc. et l'intégrer dans une œuvre.
- ◆ Diriger le « modèle/comédien/performeur » et explorer ses gestuelles, attitudes, émotions.
- ◆ Réinventer des visages pour créer des portraits uniques et singuliers, associer l'humain (corps, posture et visage) à la nature.
- ◆ sublimer et pérenniser le portrait végétal grâce à une mise en lumière (flashes de studio) et à l'outil photographique.

Fantaisies végétales : les 3 artistes

Claudia Urrutia

Cette artiste chilienne est à la fois comédienne, chanteuse, plasticienne et formatrice.

Elle puise sa source d'inspiration dans ses nombreux voyages : carnaval, masques, théâtre de rue, clowns, danses et musiques traditionnelles, etc.

Fondatrice de la compagnie *Zumaya Verde (Chouette Verte en français)* avec le musicien *Julien Martin*, ils souhaitent tous deux développer « leurs arts » et créer des collaborations avec d'autres artistes mais également des amateurs afin de croiser leurs connaissances avec des publics de tous les âges.

La compagnie axe son travail sur l'échange entre deux continents, chers à son cœur : l'Europe et l'Amérique Latine.

Marjolaine Werckmann

Véritable « touche à tout » de l'art, Marjolaine Werckmann a été tour à tour scénographe pour le musée Bargoin de Clermont-Ferrand, membre de compagnies théâtrales locales et d'ailleurs (Genève, Avignon), créatrice de scénographies événementielles (Festival de musique de rue *Pamparina* à Thiers).

Cette plasticienne intervient également auprès de groupes de jeunes en réinsertion ; elle est par ailleurs enseignante en scénographie aux classes théâtre du lycée Virlogeux à Riom.

Marielsa Niels

Expositions et résidences d'artistes ponctuent la carrière de cette auteure photographe.

Son travail est exposé en France et à l'étranger dans des festivals, dans des structures publiques et en galerie. Marielsa Niels a été primée aux Jeux de la Francophonie au Niger puis au Liban.

L'humain est la pierre angulaire de son travail : elle aime à mettre en lumière cet « animal social ». Travail personnel ou travaux de commande, elle manie l'humour comme la série sur le métier de bibliothécaire où Clermont Communauté lui avait donné carte blanche.

D'autres travaux de commande, par exemple sur le thermalisme sont empreints de poésie.

Le concept végétal de ces 3 artistes puydômoises s'exporte dans le Cantal !

Elles proposeront la création de tableaux végétaux, avec la participation d'habitants du territoire intercommunal de Sumène-Artense. Ces œuvres seront ensuite installées sur la Piste des Arts de juillet 2021 à juillet 2022.

Pour aller plus loin... Que faire en classe après la visite ?

Merci aux plasticiennes de Fantaisies végétales pour ces quelques pistes d'ateliers pratiques.

Reconnaître les végétaux

A partir des photographies de l'exposition, les enfants devront retrouver les végétaux utilisés dans l'œuvre.

Niveau de difficulté : facile.

Les enfants ont déjà la liste des végétaux utilisés et doivent simplement les retrouver, par comparaison immédiate.

Niveau de difficulté : difficile.

Sans liste, les élèves reconnaissent ce qu'ils peuvent.

En amont, et afin de pousser la pédagogie, des informations sur les plantes peuvent être données aux enfants (origine, culture, utilisations et consommations).

Certains végétaux apparaissant sur plusieurs photographies, parfois sous des formes différentes (plantes sèches, feuilles, tiges, fleurs, graines, bois, écorces, etc.), confèrent deux avantages :

Ne pas limiter les réponses à une seule personne/proposition, Explorer davantage le monde des plantes (botanique, phytothérapie, etc.).

Créer son propre portrait en collage

L'enfant crée un univers autour d'une photo de lui-même.

Avec des éléments naturels prédécoupés et choisis, il va pouvoir s'inclure dans un monde imaginaire, féérique.

Une page au format A4 ou A3 sert de support.

Le petit + :

Donner un titre à son œuvre, et expliquer pourquoi ce choix de végétaux et cette composition ; et ainsi, développer sa prise de parole et son argumentaire.

Nota Bene :

Les photographies de l'exposition peuvent servir d'inspiration, mais il faut éviter de reproduire à l'identique ces modèles.

Voir en annexe

des exemples de récoltes

les éléments naturels utilisés pour les photos

« Feuilles et Fantaisies » : s'approprier les végétaux

Les élèves créent une composition collective.

Selon l'âge des élèves, différents médiums peuvent être utilisés : peinture (gouache, acrylique), encre de chine, feutres indélébiles, feutres Posca.

Travailler uniquement une ou plusieurs couleurs peut aussi constituer une piste : noir et blanc, camaïeu de bleus, gamme de couleurs chaudes du jaune au rouge, etc.).

S'exprimer

Expression végétale : trouver un nouveau titre pour une œuvre.

En une phrase simple, faire ressortir les sensations, l'ambiance ressenties par l'image.

Le but : faire travailler l'imagination et la réflexion des participants, et traduire une émotion par une expression écrite.

Créer son mini mandala par groupe ou par classe

Les mandalas sont en premier lieu des aires rituelles utilisées pour évoquer des divinités hindoues.

Faire un mandala nécessite un travail collaboratif, minutieux, réfléchi et posé : tout un panel de compétences à développer en s'amusant.

Déterminer une zone au sein de l'établissement (coin de cour d'école, salle de classe, parc extérieur), et construire le mandala de manière évolutive (se donner du temps !).

Le petit + (intérêts pédagogiques)

- * Aborder la notion de géométrie.
- * Jouer avec les différentes formes
- * Appréhender les notions de contrastes, courbes, ligne droite, etc.
- * Évoquer, en groupe, ce qu'inspire le mandala : émotions, histoires, etc.

Imaginer

Créer une histoire à partir d'un personnage.

A partir d'une photographie, les enfants imaginent une histoire courte utilisant ou évoquant le personnage représenté sur la photographie.

NB : tous les tableaux ne sont peut-être pas pertinents pour cette activité. Prévoir donc une sélection de plusieurs tableaux qui peuvent être complémentaires les uns des autres.

L'histoire courte qui en découle pourrait aussi faire l'objet d'un poème, Haïku, texte abstrait.

L'occasion d'aborder l'Histoire de l'Art

Quelques repères

Découvrir l'œuvre de Giuseppe Arcimboldo.

Arcimboldo était un peintre surréaliste avant l'heure ! Célèbre pour ses portraits faits de fruits et légumes, ce peintre italien (1527-1593) renouvela le traitement de l'allégorie par le biais du grotesque. Précurseur de l'art végétal (qui ne se nommait pas encore ainsi), ce passionné de nature a commencé sa carrière à tout juste 21 ans et fut un artiste de cour auprès de la puissante famille des Habsbourg.

C'est la série de tableaux « Les 4 saisons » qui l'a rendu célèbre dans le monde entier... au XXe siècle !

Pour réaliser cette série de 4 toiles, Arcimboldo a assemblé de manière judicieuse et astucieuse, des fruits et des légumes.

Ci-contre : Le Printemps

Toujours dans la même veine des portraits, mais ici plus caustiques et révélant des travers humains, on peut retrouver *Le juriste*, *Le Sommelier*.

A consulter sur le web

<https://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-et-culture-88/IMG/pdf/arcimboldo.pdf>

<https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/100506/les-productions-artistiques-et-visuelles/gs/nos-portraits-a-la-maniere-d-arcimboldo>

Aborder la notion de Land Art

Le Land art est une tendance de l'art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, eau, etc.).

Le plus souvent, les œuvres - qualifiées de Land art - sont en extérieur, exposées aux éléments et soumises à l'érosion naturelle ; ainsi, certaines œuvres ont disparu et il ne reste que leur souvenir photographique et des vidéos.

Les premières œuvres ont été réalisées dans les paysages désertiques de l'Ouest américain à la fin des années 1960. Aujourd'hui **les mandalas** sont « classés » dans le Land Art.

Plus proche de nous, **les œuvres de Christo** et les célèbres « emballages » comme le Pont Neuf à Paris en 1985 ou encore des œuvres gigantesques sur la mer comme *Surrounded Island* en Floride en 1983.

Christo est le nom « générique » d'un couple d'artistes : Christo Vladimiroff Javacheff et Jeanne-Claude Denat de Guillebon.

En avril 2020, Christo devait emballer l'Arc de triomphe à Paris, une œuvre imaginée à l'origine par son épouse décédée en 2019.

Repoussée à septembre 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, la réalisation de ce projet est finalement programmée pour l'automne 2021, de manière posthume, puisque Christo est décédé en 2020 à New-York à l'âge de 84 ans.

A consulter sur le web

<http://objectifmaternelle.fr/2017/08/land-art-a-maternelle/>

Annexes

Exemples d'éléments naturels à ramasser... dans la nature ou à la maison

Des éléments végétaux

- * Toutes plantes, fleurs, feuilles séchées,
- * Cônes de pins, coquilles d'œufs, coquillages,
- * Tiges, bois, écorces, branches, sciures,
- * Fruits, baies, herbes, gousses, aiguilles,
- * Restes de tonte, d'élagage,
- * Etc.

Des éléments minéraux

- * Cailloux,
- * Pierres,
- * Pouzzolane,
- * Gravier,
- * Etc.

Des éléments issus des animaux

- * Plumes,
- * Duvet,
- * Etc.

Pour le plaisir et... des idées

Dans le cadre du projet *Si t'es jardin*, les enfants de l'école d'Isserteaux ont réalisé des mandalas.

Un court métrage « *Land art animé* » a été réalisé à cette occasion.

Bravo et merci aux artistes Didier Ronchaud (captation et montage vidéo) et Marjolaine Werckmann (scénographie), aux enfants de l'école d'Isserteaux, enseignantes, atsem et parents participants et à Richard Héry pour cette création et interprétation musicale !

A consulter sur [youtu.be](https://youtu.be/vCCXJ6LGI88)

<https://youtu.be/vCCXJ6LGI88>

Retrouvez ici les éléments des 12 tableaux végétaux

LES DEUX TERRES

Champignon

Champignon

Corne de
vache

Graine de
pawlonia

Lichen

Mousse

Soie
d'artichaut

LA DOULEUR

Feuille
d'hémérocalles

Fleur
d'artichaut

Mousse

Plume

Poudre de
curcuma

Soie
d'artichaut

GAIA, DÉESSE DE LA NATURE

Fleur de
narcisse

Folle avoine

Plume
d'autruche

Plume de
paon

Prêle

Sorgho

L'HOMME MÉDECINE

Feuille de
maïs

Feuille
d'olivier de
Bohême

Fleur
d'artichaut

Fleur de
chevreuille

Fleur
d'hémérocalles

Gousse de
haricot

Lierre

Maïs

LA FORÊT VOUS OBSERVE

Graminé

Feuille de
vigne

Involucre

Physalis

Sorgho

CONTELLATION DE L'OcéAN

Coquillage

Escargot

Fleur
d'artichaut

Gousse de
caroubier

Lin

Mousse

Plume

Silique
(monnaie du
pape)

Soie
d'artichaut

LA REINE DES QUATRE SAISONS

Centaurée
jacée

Chou kale

Fleur
d'hortensia

Gousse de
caroubier

Gousse de
haricot

Gousse de
kadd

Maïs

Mousse

Plume
d'autruche

Plume de
paon

Tournesol

LE SOUS BOIS DU FAUNE

Centaurée
jacée

Champignon

Duvet de
clématite

Escargot

Feuille de
cognassier

Fleur
d'hortensia

Gousse de
kadd

Graminée

Prêle

Soie
d'artichaut

LE MINOTAURE

Corne de
vache

Courge

Farine

Folle avoine

Laine de
mouton

Plume

LES JEUNES POUSSES

Feuille
d'olivier de
Bohême

Oeillet
d'Inde

Pomme de
pin

Racine de
poireau

Soie de maïs

LE CHASSEUR N'A PAS CHASSÉ

Branche
d'aubergine

Branche
de bois

Chou de
Bruxelle

Feuille
d'acacia

Physalis

Plume de
paon

Plume

Racine de
poireau

DEA

Chou rouge

Chou vert

Feuille de
cognassier

Gousse de
haricot

Physalis

Pouzzolane

PUY-DE-DÔME
LE DÉPARTEMENT

Dossier pédagogique réalisé par les services départementaux

Cabinet du Président/Service Communication/Pôle événementiel :

Olivier Lamoine : 04.73.42.24.50 ou olivier.lamoine@puy-de-dome.fr

Direction Accompagnement et Développement Culturel des Territoires/Service Territoires et Actions Culturelles

Corinne Defabiani : 04.73.42.35.50 ou corinne.defabiani@puy-de-dome.fr