

PREAC
Pôle de ressources pour l'éducation artistique et culturelle
art contemporain

Journée de formation

Le chemin de l'œuvre : le temps de la production

Mardi 2 mai 2017, Rennes

Le temps de l'exposition, de la présentation d'œuvres parfaitement achevées et mises en place minutieusement dans un espace dédié, est bien connu. En revanche, le temps situé en amont de l'exposition, celui de la fabrication des œuvres, reste mal identifié et ses problématiques largement méconnues. Chacun se le représente à sa manière, parfois d'une façon approximative issue des clichés romantiques qui montrent l'artiste seul face aux affres de la création, et très souvent loin de ce qu'est la réalité de ce moment.

Faire mûrir une réflexion, penser une œuvre, en faire une première projection sous forme de dessin préparatoire, croquis, simulation 3D, maquette, etc., établir le budget nécessaire à la fabrication, mettre en place un calendrier de réalisation, chercher les compétences techniques nécessaires à la fabrication et des partenaires, constituer des traces de l'œuvre en train de se faire... Nombreuses sont les étapes qui mènent de l'idée à l'œuvre réalisée et exposée.

Cette journée de formation se propose d'apporter un éclairage sur la production des œuvres à travers deux thèmes : d'abord les processus et partenaires nécessaires à la réalisation d'une œuvre, ensuite les traces qui peuvent être générées lors de la fabrication et la manière dont elles peuvent être exploitées.

Lors de cette formation, au contact des artistes, les stagiaires vont devoir concevoir des stratégies inventives pour résoudre les difficultés techniques, matérielles ou économiques, qu'ils sont susceptibles de rencontrer au moment de la production d'une œuvre.

Tout en étant le fruit d'une commande écrite pour l'occasion, la création artistique à l'œuvre au sein des ateliers donnera aux stagiaires l'opportunité d'éprouver et de se confronter aux problématiques générées par la création. Nous pouvons présager que le travail élaboré, dans les ateliers de groupe, sera vecteur de créativité et de proposition non modélisantes, puisque les artistes accompagneront les stagiaires dans leur démarches singulières.

La journée s'appuie sur les ressources offertes par GENERATOR, un programme de professionnalisation initié par 40mcube et destiné aux jeunes artistes, porté conjointement par 40mcube et l'école européenne supérieure d'art de Bretagne. Les artistes de la session 2016-2017 de GENERATOR animeront les ateliers, qui prendront place au sein de Self Signal, entreprise partenaire de GENERATOR.

La formation se déroule en deux temps.

Le matin, des ateliers menés par 4 artistes permettront de se confronter aux questions de la production et de la trace par l'expérimentation.

L'après-midi, une restitution des ateliers et une table ronde permettront le partage d'expériences et les échanges avec des professionnels de la production d'œuvres et d'expositions, ainsi que la réflexion sur la question des traces.

PROGRAMME

9h-9h30 Accueil.

9h30-9h45 Ouverture de la journée.

Présentation du PREAC et des enjeux de la journée de formation.

Martine Le Bras, Conseillère éducation artistique et culturelle - Drac Bretagne

Guylène Louvel, Déléguée Académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle - Rectorat

Réflexion sur les termes importants abordés au sein de la formation : trace, production, document, inter-pluri-trans-disciplinarité...

Christophe Litou, professeur conseiller-relais au Frac Bretagne, Chloé Orveau, conseillère académique arts plastiques art contemporain-DAAC, et Carole Brulard, responsable du service des publics à la Criée Centre d'art contemporain de Rennes.

9h45-10h Présentation des ateliers par les artistes.

Répartition des stagiaires dans les ateliers.

10h-12h30 Expérimentation en ateliers

Atelier Production #1, avec Jean-Julien Ney

Basé sur un scénario écrit par l'artiste, cet atelier propose la réalisation d'une œuvre dans le cadre d'une exposition fictive en extérieur ayant plusieurs contraintes, parmi lesquelles l'usage exclusif d'une quantité précise de bois et de cordage. L'atelier propose aux participants d'aller chercher inspiration et technicité, d'allier inspiration et technique pour mettre en forme une idée, et de gérer la logistique de la fabrication d'une œuvre. Il s'agit aussi de mettre en évidence la nécessité de s'entourer de techniciens, de régisseurs et d'autres professionnels aux compétences variées pour assurer la bonne réalisation de l'œuvre.

Atelier Traces #1, avec Claire Chassot

Prenant appui sur l'atelier Production #1 de Jean-Julien Ney, Claire Chassot propose la réalisation d'une chronologie permettant de mettre en évidence l'exposition de l'œuvre comme une étape d'un processus plus long qui commence avec le temps de recherche et de production, et s'étend jusqu'à la vie de l'œuvre après son exposition, en passant par la réception et l'appropriation par le public. À travers recherches, observations, recueil d'éléments documentant l'atelier Production #1, organisation des informations sélectionnées et mise en forme de celles-ci, l'atelier montrent les enjeux de la constitution de traces de la production.

Atelier Production #2, avec Mélanie Villemot

L'artiste propose de travailler autour d'un projet pour une installation pérenne. Ce projet consiste en un dallage de céramique destiné à recouvrir les murs, et éventuellement le sol et le plafond, d'un espace en reprenant l'organisation d'un pavage de Penrose. L'atelier se déroule en deux temps. D'abord, la recherche d'une technique de fabrication tenant compte des contraintes techniques et la réalisation de croquis préparatoires. Ensuite, l'établissement d'un budget et la recherche de fournisseurs, de partenaires techniques, voire de mécènes. L'objectif est de montrer les nombreux problèmes à résoudre pour réaliser une œuvre pourtant simple dans sa description. Il s'agit aussi de montrer la grande diversité de professionnels qui peuvent travailler avec l'artiste sur un projet comme celui-ci : mathématiciens, chimistes, programmeurs, modélisateurs, biologistes, céramistes, artisans...

Atelier Traces #2, avec Kevin Hoarau

Cet atelier a pour objectif d'élaborer un document ou un objet qui organise les informations récoltées auprès de l'atelier Production #2 afin d'illustrer le chemin emprunté au cours de l'élaboration d'une œuvre. Les participants exploreront les possibilités offertes par la création d'une carte heuristique qui permet de montrer le chemin de la pensée, les associations d'idées, et les actions permettant la fabrication de l'installation. Elle offre une vision globale et non linéaire,

sans chronologie, où toutes les idées sont sur un plan d'égalité. La forme de la carte heuristique pourra être originale, en mettant par exemple en jeu des objets plutôt que des mots. Une chronologie plus classique pourra être aussi envisagée, faisant état des multiples évolutions d'un projet. La figure chronologique donne un aperçu des mutations de l'objet et permet de visualiser des moments clés de la production et ainsi d'effectuer des comparaisons des formes intermédiaires contenues entre la genèse et le projet final.

13h-14h Déjeuner (à la charge de chaque participant. il aura lieu dans un restaurant situé à proximité du lieu de la formation)

14h-15h Restitution des ateliers par les binômes de rapporteurs éducation nationale / médiateurs culturels.

15h-16h30 Table ronde

avec Laurence Couvreur (chargée de production à l'Agence 3ème Pôle pour la mise en œuvre des Ateliers de Rennes – Biennale d'art contemporain), Benoît Mauras (régisseur de La Criée – Centre d'art contemporain), Jean-Charles Jégo (président du groupe Self Signal), Jean-Michel Meslet (chef d'atelier de Self Signal) et un artiste du programme GENERATOR.

Modérateur : Laurent Duthion

16h30-17h Synthèse et clôture de la journée par Laurent Duthion

INTERVENANTS

Jean-Julien Ney, artiste

Diplômé de l'école nationale supérieure des beaux-arts de Lyon en 2014, Jean-Julien Ney base sa production sur un enchevêtrement entre sculpture et image plane. Son travail est une quête d'analogies entre l'espace haptique de la sculpture et l'espace optique de l'image. Ses installations sont des hybridations de matériaux et d'images issues aussi bien du domaine utilitaire que du domaine naturel, empruntant tout autant des éléments archaïques qu'actuels. Ces systèmes sculpturaux fragmentent et détournent leurs modèles originels, ainsi que leurs codes, pour les reformuler dans des formes nouvellement codées, à déchiffrer. L'artiste s'intéresse aux outils de construction de l'image et à leurs dispositifs, pour la capacité qu'ils ont de mettre à distance et de différer la matière par l'image. Il passe ainsi par des procédés d'altérations de l'information (transposition, dé-fonctionnalisation, hybridation) et cherche à fragmenter et désosser les logiques des objets pour les ré-imbriquer au moyen de la sculpture et de la photographie. Jean-Julien Ney forme des assemblages oscillant entre absurde, ornemental et géométrie utilitaire inefficace.

Claire Chassot, artiste

Diplômée de l'école européenne supérieure d'art de Bretagne – site de Brest et de la haute école d'art et de design de Genève, Claire Chassot construit son travail artistique à partir de sa pratique de la scénographie au théâtre. Pendant les deux ans de son master à la HEAD, elle a travaillé à partir de photographies d'architectures génériques prises lors de trajets en voiture. Le regard du passager se rapproche selon elle du regard du spectateur de théâtre : les deux situations réduisent notre rapport à l'espace à une compréhension strictement visuelle. Le poids, la matière, l'échelle deviennent accessoires par rapport aux lignes et à leur agencement. Elle a également réalisé au cours de ces deux ans toute une série de sculptures en béton armé et en polystyrène, qui sont autant de modules à disposer pour construire différents paysages génériques. Leur conception prend en compte les contraintes techniques (poids, déplacement, stockage) mais aussi leur capacité à s'adapter à différentes conditions d'exposition. Le travail de Claire Chassot permet de penser l'espace et le rapport que nouent les œuvres et les spectateurs avec lui.

Mélanie Villemot, artiste

Diplômée de l'école européenne supérieure d'art de Bretagne – site de Rennes, Mélanie Villemot a été membre du collectif de commissaires d'exposition Contrefaçons et membre de l'atelier

artistique mutualisé Vivarium. Elle aborde la question de la peinture, qui relève selon elle autant du domaine artistique que de l'usage fonctionnel, et des relations singulières qui s'établissent entre le public et le produit cette activité. Mélanie Villemot s'intéresse ainsi à la fois à la relation image / spectateur et à la relation espace / usager, notamment à travers le mapping, technique de modélisation assistée par ordinateur qui consiste à appliquer une image de remplissage sur la représentation d'un objet 3D.

Kevin Hoarau, artiste

Diplômé de l'école d'enseignement supérieur d'art de Bordeaux, Kevin Hoarau développe un travail qui explore la périphérie, le temps de l'hors-champ qui, à l'image d'un making-of, se concentre sur le faire et son geste, sur la succession de choix, sur un objet encore en chantier. Selon l'artiste, c'est dans ce moment que des formes sont cristallisées, actées telles des potentiels en devenir, des configurations possibles n'attendant que leur concrétisation.

Faites de glissements d'images physiques de l'atelier, réalisées à partir des objets qui entourent l'artiste dans son lieu de travail, les sculptures de Kevin Hoarau sont les témoins d'une présence et le vecteur d'un corps invisible. Le travail spatial et sculptural de l'artiste se joue sur des actions simples et ténues, à partir d'interventions au minima, et s'articule autour d'une intelligence de la composition et du geste précis et ciblé.

Laurent Duthion, artiste

Laurent Duthion développe depuis plus d'une quinzaine d'années une œuvre complexe et exploratoire dans laquelle s'élaborent des rapprochements entre art et science.

Elle montre comment les transformations de la connaissance peuvent modifier les perceptions et appréhensions du monde dans lequel l'œuvre d'art est le réceptacle hybride de nouvelles expérimentations.

Laurence Couvreur, chargée de production

Laurence Couvreur est diplômée en histoire, histoire de l'art et titulaire d'un 3ème cycle professionnel en "Conduite de projets culturels".

D'abord chargée de mission sur des questions relatives au mécénat culturel elle rejoint ensuite le Centre Pompidou en tant que régisseur d'œuvres dans le cadre du PPRI (Plan de Prévention Risque Inondations) et en 2004, elle intègre l'agence Le troisième pôle où elle dirige aujourd'hui le pôle Production.

A ce titre, elle coordonne l'ensemble de l'activité de production de l'agence (prospection, gestion des équipes, suivi budgétaire des marchés) et assure en propre le pilotage de productions, notamment pour les Ateliers de Rennes – biennale d'art contemporain.

Laurent Duthion, artiste

Laurent Duthion vit et travaille à Rennes et développe depuis plus d'une quinzaine d'années une œuvre complexe et exploratoire dans laquelle s'élaborent des rapprochements entre art et science. Elle montre comment les transformations de la connaissance peuvent modifier les perceptions et appréhensions du monde dans lequel l'œuvre d'art est le réceptacle hybride de nouvelles expérimentations.

Benoît Mauras, régisseur

Diplômé de l'école régionale des Beaux-Arts de Nantes, Benoît Mauras a été régisseur à La galerie Art et Essai à Rennes puis au Domaine de Kerguéhennec. Il est régisseur de La Criée centre d'art contemporain depuis 2003. Il y assure le suivi des productions d'œuvres exposées au centre d'art.

Self Signal - Jean Charles Jégo, Président du groupe Self Signal, et Jean-Michel Meslet, chef d'atelier de Self Signal

Self Signal est une PME de 70 personnes qui développe depuis 25 ans une activité dans les domaines de la signalisation et de la signalétique auprès des particuliers, entreprises et collectivités. Véritable village d'artisans, Self Signal regroupe 35 métiers différents parmi ses salariés : fraiseurs, sérigraphes, plasturgistes, électriciens, souffleurs de verre... Autant de ressources et de compétences que les artistes du programme GENERATOR peuvent solliciter dans le cadre de leur résidence au sein de l'entreprise.

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : Mardi 2 mai 2017, de 9h à 17h

Lieu : Self Signal, 13 rue de Bray 35510 Cesson-Sévigné
Accès par le bus ligne 11, direction La Poterie arrêt Buisson

Inscription / contact : Alexandra Aylmer, a.c.b – art contemporain en Bretagne
128 avenue Sergent Maginot – 35 000 Rennes
Tél. 07 88 46 72 66
coordination.acb@gmail.com

Accès dans la limite des places disponibles (12 enseignants ou conseillers pédagogiques et 12 médiateurs des structures culturelles associées au PREAC art contemporain).

art contemporain en bretagne

Avec la collaboration de :

40mcube
Production et diffusion d'art contemporain

