

Transition : espace éphémère d'art urbain

Fiches pédagogiques

Benoit BRUNEL CPD Arts plastiques DSDEN 80

RUE des AUBEPINES

Atelier
C29 Shue
77

Bâtiment principal

Atelier
Blaze

Atelier
Entrée
Zoyer

Atelier
Kogaone

Atelier
Charles & les enfants du
quartier

Cour
Ferme Petit

Aire de
jeux

Parking

RUE des TILLEULS

ROUTE de DOULLENS

La classe est divisée en groupes de **6 élèves**. Chaque groupe est placé sous l'autorité d'un adulte (parent, ...) qui accompagnera le groupe tout au long de la visite.

PRE-VISITE EXTÉRIEURE

A l'arrivée sur le site, les groupes sont répartis dans les ateliers de pré-visite qui ont lieu à l'extérieur (voir plan extérieur) et dans la cour (temps libre). Les ateliers sont menés par l'adulte qui accompagne le groupe à l'aide d'une fiche fournie. Le groupe 1 commence la visite dans le bâtiment (« spot 1 »).

Toutes les 5 minutes, une rotation a lieu pour tous les groupes :

- Le groupe 1 se rend au « spot » suivant (« spot 2 »),
- Le groupe 2 commence la visite dans le bâtiment (spot 1 »),
- les autres groupes, à l'extérieur, changent d'atelier.

**La visite entière dure environ 1h :
35mn à l'intérieur
et 25mn à l'extérieur**

VISITE INTÉRIEURE

La visite dans le bâtiment s'effectue le long d'un parcours linéaire (voir document annexe) qui traverse les appartements et les étages. Aucun croisement entre groupe n'est possible.

Les groupes sont invités à se rendre de « spots » en « spots » = les pièces signalées en rouge sur le plan : elles signalent une œuvre « remarquable » et feront l'objet d'un commentaire par un des trois guides présents dans le bâtiment. Le groupe y marque **un arrêt de 5 minutes. Toutes les 5 minutes, les groupes doivent rejoindre le « spot » suivant.**

Les appartements traversés (signalés en jaune) font l'objet d'une « simple visite ».

POST-VISITE EXTÉRIEURE

A la sortie du bâtiment, les groupes rejoignent les ateliers extérieurs. La visite prend fin lorsque le dernier groupe sort du bâtiment.

ATELIERS EXTERIEURS

CHARLES ET LES ENFANTS DU QUARTIER (Gymnase) Cet ensemble de fresques a été réalisé par plusieurs personnes qui ont travaillé ensemble pour transformer cette salle de sport en œuvre d'art.

- **Dans quel genre d'endroit se trouve t-on ?** Une gymnase; **Qu'est ce qui permet de l'affirmer ?** La présence des cages de hand, des paniers de basket;
- **Qu'est ce qu'il y a de changé ?** Le marquage habituel est devenu une ligne noire qui coure du sol aux murs, il a des peintures au sol et aux murs;
- **Où se trouve l'œuvre ?** La salle entière constitue l'œuvre;
- **Que dire sur les couleurs ?** Deux couleurs seulement : le bleu et le jaune, et l'utilisation du blanc et du noir. Elles ne sont pas la couleur d'objets mais des tâches de couleur en temps que telles; Le jaune et le noir étaient à l'origine sur le pourtour des cages de hand.
- **Comment s'organisent le bleu et le jaune ?** Ils sont toujours ensemble, se touchent. On passe d'une couleur à l'autre sans vraiment qu'elles se mélangent. C'est un travail sur le dégradé.

→ Travail sur le dégradé de couleur : passer d'une couleur à l'autre (peinture, pastels...)

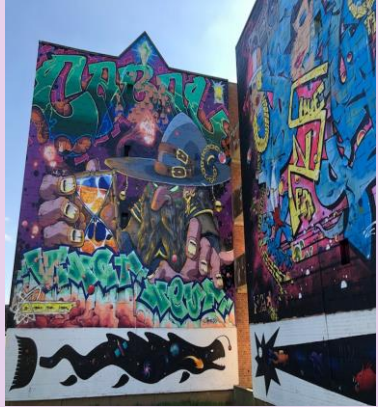

KOGAONE (Pignon BLOC 5) KogaOne est un artiste-peintre originaire de Metz .

- **Que vois-tu ?** Le visage d'une femme;
- **Où se trouve -t-elle ?** Sans doute dehors (bonnet), la nuit ou le soir (lumières de la ville à arrière plan);
- **Comment appelle t-on la représentation d'une personne ?** Un portrait;
- **Que voit-on d'autre ?** des formes de couleurs vives, qui s'entremêlent et se superposent; une partie du visage « découpé, « jauni » et « collé » à coté;
- **A quoi pourrait penser cette jeune femme ?**
- **Ce portrait cherche t-il à être ressemblant ? Quel effet provoque le découpage et la présence des formes ?** Ce portrait mélange des aspects ressemblants (peinture réaliste, proche d'une photographie) et des aspects abstraits (des formes qui ne représentent rien de spécial). Ce décalage, ce mélange, permet peut-être de donner plus de vie à la personne représentée, à faire ressentir des impressions, à imaginer des états d'âme... Il incite le spectateur à s'interroger;

→ Travail sur le portrait mélangeant aspects ressemblants et formes abstraites, technique du découpage...

ATELIERS EXTERIEURS

C29 et SHUE 77 (Pignon BLOC 1)

- **Cherche les choses suivantes dans les œuvres :** une tête de mort avec une crête, des bottes rouges, une pierre précieuse, une chaîne en or, une couronne en or, un poste de radio des années 80;
- **Que reconnaît-t-on encore ?** Des lettres qui forment des mots, des visages...
- **A qui te fait penser le personnage avec un chapeau bleu ?** Au magicien Gandalf (Ilbo le Hobbit et le Seigneur des anneaux), à un sorcier...

Ces deux murs ont été peints par des collectifs d'artistes (C29 et SHUE77) : on parle de « **crew** ». Un crew est un groupe de personnes, une équipe d'artistes, une bande qui défend les mêmes envies, les mêmes idées : un groupe de musique, un groupe d'artistes graffeurs, un groupe de personnes du même quartier, etc.

→ Réaliser une œuvre grand format (une fresque murale ou format affiche) à plusieurs, du début à la fin

BLAZE (Façade) La façade coté parking a été recouverte d'œuvres murales. En dessous, les surfaces en briques portent les « **blazes** » des artistes.

- **Que remarques-tu sous chaque peinture ?** La signature des artistes, = leur blaze.
- **Peut-on les lire ? Est-ce des prénoms connus ?** Stom500, Russ, Kyoô, Bebar, Missy, Xkuz

Le « blaze » est le nom de l'artiste, sa signature. C'est un surnom que l'artiste s'est inventé, car au début il ne voulait pas être reconnu, c'est souvent interdit de faire des graffitis dans la rue. C'est pour cela que ce ne sont pas des prénoms ou des noms de famille connus. Le blaze lui permet de montrer à tout le monde que c'est lui qui a fait ce graffiti. Souvent le blaze mélange écriture et dessin.

→ Créer son blaze

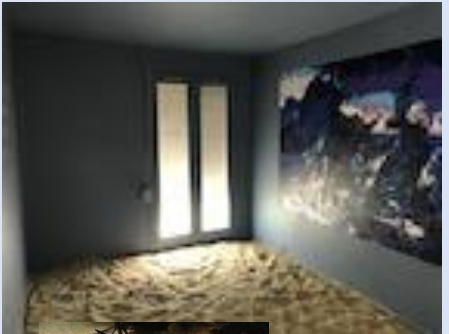

SCAF-VALER

- **Place toi à différents endroits de la pièce pour regarder cette fresque. Que remarques-tu ?** En fonction de là où l'on se tient, le crocodile est plus ou moins déformé. Il y a un seul endroit où on le voit « normalement », comme si il était peint sur un mur plat, alors qu'il est peint sur plusieurs plans.

C'est le principe de l'**anamorphose** = une image volontairement déformée. Mais lorsqu'on la regarde d'un point de vue particulier, depuis un angle de vue précis ou à l'aide d'un miroir, on peut voir cette image non déformée, dans sa totalité.

→ Voir Hans Holbein « Les Ambassadeurs », Bernard Pras, Felice Varini, Sergio Odeith...

JANK

- **Que vois-tu dans cette pièce ?** L'œuvre de JANK est composée de plusieurs éléments : une peinture murale, du sable au sol, un texte.

- **Reconnais-tu un tableau très connu ?** Elle revisite le célèbre tableau de Géricault : « Le Radeau de La Méduse » exposé au musée du Louvre. → Voir la capsule vidéo [1 minute au musée](#)

- **Comment est faite la peinture ? Où se placer pour mieux voir ?** L'artiste reprend et exagère la technique qui permet de voir une image sur un écran, composée de tout petits carrés d'une couleur = les pixels. Plus on s'éloigne du mur, mieux on voit. → Voir [le Pixel Art](#)

ENTREE

L'**art urbain**, ou **Street-Art**, est un mode d'expression devenu mouvement artistique, né à la fin du siècle dernier. Ses principales caractéristiques découlent de ses origines : une pratique urbaine extérieure (dans l'espace public ou dans des bâtiments abandonnés) :

- Les artistes ne sont pas exposés dans des musées mais peignent directement sur les supports (murs, mobilier urbain...); Leurs œuvres sont visibles par tout le monde;
- L'activité est souvent interdite : elle est faite rapidement, sans se faire arrêter par la police; l'œuvre est souvent éphémère car effacée ou recouverte;
- La bombe de peinture aérosol est l'outil emblématique, mais on distingue plusieurs techniques : **le graffiti** : à l'origine, apposer sa marque, sa signature sur les murs, ou faire passer des messages; aussi : **le pochoir**, **les stickers** (autocollants)...
- Les artistes développent une culture urbaine : les œuvres inspirées des BD, des Marvels, abordent des problématiques actuelles.

SPOT 2 : XKUZ : « Tempus fugit »

- **Décris l'œuvre** : l'œuvre est constituée de 4 panneaux suspendus dans une salle blanche, qui tournent sur eux-mêmes à la même vitesse; chaque panneau porte des motifs abstraits peints sur les deux faces.
- **Imagine qu'en frappant dans tes mains tu puisses faire que les panneaux s'arrêtent de tourner...** A deux moments très précis, et qui durent très peu de temps (quand les panneaux se présentent face à nous), les 4 panneaux forment un même et seul tableau dont les couleurs et les motifs s'accordent. Le titre de l'œuvre trouve son explication : « le temps passe vite ».

→ Les œuvres éphémères

SPOT 1 : 50 CL CREW Encore une œuvre collective (Cannibal Letters, Dante et Piman)

- **Promène toi dans les pièces. A quels endroits se retrouve t-on ?** L'œuvre agit comme un décor (une ruelle sombre, un bar...) habité (personnages étranges, tapis dans l'ombre comme des zombies ou partageant une bière...)
- **Quelle est la couleur la plus utilisée ?** La seule couleur utilisée est le jaune et ses dégradés (et du noir);
- **Y a-t-il beaucoup de lumière ? D'où vient-elle ?**
- **Aimerais-tu te retrouver seule.e ici ? Quels mots te semblent le mieux décrire l'ambiance de l'endroit ? A quel univers cela fait-il penser ? Pourquoi ?** On pense aux films et romans policiers : ambiance sombre, on devine des activités interdites (revolver, liasse de billets), l'alcool...
- **Quels éléments composent la salle du bar ?** Peinture sur les murs, silhouettes découpées, comptoir, tables et bouteilles réelles. On pense aux petites scènes faites avec des silhouettes en papier découpé dans des boîtes d'allumettes ou à chaussures...

→ Créer des décors dans des boîtes à chaussures

SPOT 4 : BAULT et POPAY

- Deux artistes ont réalisé cette œuvre, chacun avec un style bien différent. Cherche un endroit peint par le 1er artiste et un endroit peint par le second. Quelles différences fais-tu entre ces deux motifs ? Popay s'intéresse aux paysages : il s'est inspiré des formes et des couleurs de champs cultivés en Afrique, qui, vus du ciel, forment des parcelles de couleur, des formes géométriques qui s'imbriquent les unes aux autres : des formes abstraites et beaucoup de couleurs. Bault a dessiné un long fleuve noir qui traverse le paysage coloré qu'il a peuplé d'embarcations et de personnages géants. Couleur et noir et blanc s'opposent, alors que les peintures se mélangent et se complètent parfaitement pour ne former qu'un seul paysage.
- A quoi te font penser les grands personnages debout dans les bateaux qui ressemblent à des statues géantes ? On peut penser à des totems, aux géants de l'île de Pâques... Voir la galerie de personnages dessinée par Bault.
- Observe-les de près : sont ils peints en blanc sur un fond noir ou peint en noir sur un fond blanc ? On remarquera la précision du graphisme (réalisé à la bombe).

→ Dessiner à la craie ou crayon de couleur blanc sur papier noir / dessiner en grattant une feuille peinte auparavant

SPOT 3 : GUNTER

- Qu'est ce qui change ? La couleur laisse place au noir et blanc, la peinture au crayon et au dessin... (il y a un peu de peinture aussi)
- Imagine toi à nouveau dans un film ou un album ... Ce dessin peut faire penser aux décors des aventures de pirates : une île fortifiée au milieu de la mer, un vieux navire...
- Assied-toi sur le banc et plisse un peu les yeux : l'île se transforme... On devine un crâne humain. On croit voir un paysage de carte postale et nous voilà bien attrapés ! Tout semble sans vie, sans vent, immobile (sauf quelques oiseaux)... A moins que ce crâne ne soit celui qu'on retrouve sur les drapeaux de pirates...
- Ce tableau te semble t-il neuf ou ancien ? Pourquoi ? La peinture de cet appartement n'est pas récente et commence à se détacher : l'artiste a utilisé ces tâches dans son dessin : elles rendent le crépis de la maison et le sol plus réalistes, elles forment des petits nuages, et vieillissent le tableau comme si c'était une image sortie d'un vieux film...

→ Peindre ou dessiner sur des surfaces inhabituelles (dalles de pierres, planches de bois...)

MONSIEUR BMX

- **Que fait-on habituellement avec l'objet que tu as devant toi ? Qu'est ce qui est beaucoup moins habituel ?** Les caddies, le vélo, objets du quotidien, sont comme fondus dans le mur ou dans le sol.
- **Quel effet ça fait ?** Ca surprend, on voit autrement un objet de tous les jours : un vélo n'est pas collé au mur d'habitude, un caddie de supermarché ne disparaît pas dans le sol... L'artiste s'amuse à mettre ces objets connus dans des positions, des endroits complètement inhabituels. Cela peut aussi nous dire qu'on a le droit de tout imaginer : qu'avec la pensée, on peut s'échapper du monde réel, du quotidien ...

→ Détourner des objets du quotidien. Voir Claes Oldenburg, J-P Raynaud, Cristo

NIARK

- **Quel est le point commun entre les peintures murales de cette pièce ?**
- **Comment ces visages sont-ils fait ? Forme un cercle avec tes mains et promène les devant une peinture : que vois tu ?** On distingue des formes (disques, triangles, quadrillages...), des traits, des courbes... Ils sont composés d'un ensemble d'éléments, de forme et de couleurs très différentes; les yeux, la bouche, le nez ne sont pas toujours à leur place, ils ne sont pas du tout « ressemblants », et pourtant, ils forment des figures très reconnaissables.

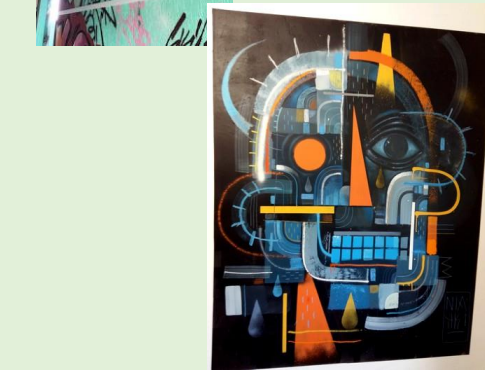
→ Voir les portraits de peintres cubistes, des œuvres de Kandinsky, de Jean-Michel Basquiat

REVER

- **De quoi est constituée l'œuvre ? Qu'est ce que ça donne si tu lis le mot à l'envers : de droite à gauche ?** REVER est un graffeur dont les créations murales revisitent à l'infini le mot "rêver", par des couleurs et surtout des typographies différentes. Il en a fait son blaze. Pourquoi retrouve-t-on « Rêver » dans toutes ses peintures ? « J'ai commencé à écrire « rêver » car j'apprécie tout particulièrement les lignes dont je maîtrise le tracé à main levée : les parallèles, les perpendiculaires, les symétriques... Mon véritable plaisir est de peindre en tracé direct sans possibilité d'effacer. REVER est un palindrome et j'aimais travailler sur la symétrie. Aujourd'hui, j'aime de plus en plus écrire ce mot car par les temps qui courent, les gens ont besoin de rêve. Rêver est un luxe que tout le monde ne peut pas forcément s'octroyer... »

→ Voir la typographie, comme art d'utiliser les différents types de caractères dans un but esthétique. Ecrire son prénom en jouant sur la forme et la couleur des lettres.

Benoit BRUNEL CPD Arts plastiques DSDEN80

BLOC 1

SPOT 5 : ASTRO

- **Quelle impression éprouves-tu quand tu regardes en haut ? En bas ? A ton avis, combien mesure la colonne centrale ? Comment cela se fait-il ?**

L'artiste a habilement placé des miroirs l'un en face de l'autre, ce qui a pour effet d'augmenter illusoirement la profondeur de champ : la distance semble multipliée à l'infini. On sait très bien que la colonne ne s'enfonce pas à des dizaines de mètres sous terre, mais notre esprit est trompé par ce que croit voir notre œil. On a réellement peur de tomber dans cette cage d'ascenseur sans fin. C'est une mise en scène *en trompe l'œil* qui crée une illusion d'optique.

Astro et son ami Kanos sont les inventeurs de la technique du « Cellograff »: des graffitis ou tags éphémères sur des bandes de cellophane (film étirable) .

→ Voir le genre du trompe l'œil en peinture

9e CONCEPT

- **Où se trouve l'œuvre cette fois-ci ? De quoi est-t-elle composée ? L'œuvre occupe toute la pièce.** Les 3 artistes qui l'ont réalisée ont utilisé des matériaux qui n'ont rien d'artistiques, trouvés sur place pendant des travaux : bâche, tenders, plâtre... et ont réussi à en faire une sorte de composition en 3 dimensions très structurée.
- **Que dirais-tu du bleu de la bâche : il est clair, foncé...? Comment cela se fait-il ?** La bâche laissant un peu traverser la lumière, le bleu apparaît plus ou moins clair selon qu'il est plus ou moins exposé à la lumière. On peut dire que la lumière est utilisée, captée, guidée par cette construction fragile et éphémère ou que c'est la lumière qui donne tout son relief et ses nuances de couleur à cette construction de chantier qui devient une véritable œuvre d'art.

→ Voir les tableaux monochromes de P Soulages qui jouent avec la lumière

BLOC 1

SPOT 6 : JonOne

- **A ton avis, combien d'artistes ont participé à la réalisation de cette œuvre ? Combien de temps pour la réaliser ?**
- **Quelle place prend l'œuvre ? Ces formes te rappellent-elles quelque chose ?**
- **Imagine les gestes et la position de l'artiste quand il a rempli l'espace de sa peinture. A quelle discipline pourrait-on le comparer ?**

L'artiste qui a rempli cet appartement était seul et a peint très vite : c'est cette énergie qui nous apparaît et qu'il nous transmet par son graffiti qu'on devine très fluide et très rapide. On peut le comparer à un danseur. Cette énergie se marie parfaitement avec les gestes et l'énergie déployée dans un skatepark dont son œuvre pourrait être la maquette.

SORTIE